

EL GLOBO ROJO, PELÍCULA DE 1956 Y EL CHICO, DE CHARLES CHAPLIN, DE 1921

Introducir en el mundo audiovisual con el cine de ayer a niños y adolescentes de hoy

VARIAS PELÍCULAS DE CIERTA ANTIGÜEDAD Y ALGUNAS REALIZADAS POR NIÑOS, EN PLASTILINA, SIRVEN PARA INICIAR EN EL CINE A NIÑOS MUY PEQUEÑOS



Ilda Peralta Ferreyra

Presidenta de la Asociación Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com



Enrique Martínez-Salanova

Director de Aularia
emsalanova@ono.com

Toda nuestra vida hemos trabajado con el cine tanto en las aulas como con nuestros hijos, o con nosotros mismos; hemos iniciado a niños, adolescentes y adultos en el cine y el audiovisual, hemos estado en las trastiendas del cine, hemos visto mucho cine, lo hemos estudiado y analizado, hemos escrito guiones para documentales, cine y TV y, hace años hicimos lo que pudimos de cine antropológico.

En un paso más para contagiar las emociones hacia el cine nos hemos puesto a trabajar con nuestros nietos, Rodrigo y Elsa, de siete y cuatro años, respectivamente, la idea era que vieran cine un poco o bastante más antiguo del que están acostumbrados. Lo consultamos entre nosotros, y lo llevamos a cabo hace unos meses. las películas elegidas fueron «El globo rojo», de Lamorisse, de 1956, y «El Chico», de Charles Chaplin, de 1921.

Aunque ya habíamos, hace años, iniciado a nuestros hijos y en varias ocasiones, a alumnos adultos, en el cine de Chaplin, y entraron en él con facilidad y cariño, nuestra idea inicial de introducir a niños tan pequeños nos parecía arriesgada, y probamos primero

con «El globo rojo», un cortometraje de media hora. Pensamos que se aburrirían o pondrían algunos pelos. No fue así. La vieron de un tirón, hicieron infinidad de preguntas, se emocionaron con las aventuras del niño y el globo y cuando finalizó la sesión, pidieron verla otra vez.

En el plazo de dos días la vieron cuatro veces, ya con comentarios y actividades que luego comentaremos. En un fin de semana posterior, les pusimos «El Chico», de Charles Chaplin, de una hora de duración, también la vieron de un tirón, muchas preguntas, algunos sentimientos que afloraron y muchas risas.

Posteriormente les pusimos algunos cortometrajes realizados en plastilina por niños como ellos. Fueron elegidos entre los realizados en México por la Asociación Civil La Matatena.

Por qué nos parece importante que vean cine «antiguo»

El cine antiguo presenta miradas, paisajes, formas, colores y planteamientos diferentes. Sin embargo, muchos elementos no han cambiado. La fantasía, el cuento, la narrativa...la creatividad de los films y relatos antiguos puede ser perfectamente entendida por ni-

ños que ven películas actuales.

Lo más significativo es iniciar, enseñar y educar con la comunicación, mediante los medios audiovisuales y todo elemento que ayude a la comunicación mediante imágenes, sonidos, gestos y representaciones visuales. Aunque en este caso lo hicimos con niños muy pequeños, la finalidad última de estas acciones es promover la comunicación en valores mediante lo audiovisual, e intentar que niños, adolescentes y adultos conozcan los lenguajes audiovisuales encauzados a la transmisión de valores y expresiones.

Entremezclado con lo audiovisual, existe una gran variedad de propuestas diferentes, lecturas, adquisición de actitudes y producciones icónicas, sonoras, representaciones y gestos que promueven los valores solidarios.

Aunque es difícil descubrir un solo tema o núcleo de contenidos que no esté tratado de alguna forma en el cine, es conveniente, con los más pequeños, encontrar películas o documentales, que les entretengan y que permitan su utilización como punto de partida en un debate a su altura, que les generen dudas o preguntas, que puedan, a partir de ahí, iniciarse en otras actividades complementarias.

Es posible que nuevas formas de narrar historias, líneas argumentales más acordes con las sensaciones y sentimientos actuales, montajes de ritmo trepidante, la tecnología aplicada al sonido, tanto en su composición como en su emisión en las salas cinematográficas, efectos especiales de sonorización, hayan atraído otra vez al público, a una mayoría de personas jóvenes, a un cine diferente. Al mismo tiempo, la convivencia entre cine

y televisión se hace cada día más palpable. Disney, mago de la tecnología cinematográfica y del marketing, ha copado durante décadas lo que se llama vulgarmente «cine para niños». Sin embargo, es conveniente buscar otras alternativas, no necesariamente enmarcadas en la estética «Disney», e incluso de la del cine de animación.

La elección de «El globo rojo»

«El globo rojo» es un cuento, una metáfora con moraleja final, un encuentro entre dos amigos, niño y globo, en las calles de París, en un entorno de gente normal, solidaria. El niño protagonista va a un colegio que entra dentro de lo que las escuelas eran en aquellos momentos, no muy diferentes por cierto a las actuales, en las que, en ocasiones, la disciplina predomina sobre la creatividad. De ahí provienen algunos de los problemas y una gran cantidad de las anécdotas que dan lugar al argumento..

Elegimos este film pues es una historia de niños, de conflictos entre ellos, de amistad y en cierta forma de violencia. Es, además, un relato lleno de ternura, fidelidad, y humor, que narra una historia muy actual. La gente de París, la abuela, el director del colegio, los niños, son personas normales, en un contexto normal en un París en el que no se identifican ninguno de los lugares más característicos y turísticos. Son las calles y su gente los protagonistas, junto al niño y su globo.

Nuestros nietos la vieron, a petición suya, varias veces, hicieron comentarios, preguntas y curiosas interpretaciones a algunas de las secuencias del film.

Elegimos este film «El globo rojo» pues es una historia de niños, de conflictos entre ellos, de amistad, de violencia y de final positivo

Es conveniente que expliquen qué es lo que más les ha gustado, lo que menos, que expliquen los porqués, y lo que no les ha gustado

El globo rojo. Le ballon rouge

1956.

36 min.

Francia.

Director y guión: Albert Lamorisse

Música: Maurice Le Roux

Fotografía: Edmond Séchan

Reparto: Pascal Lamorisse, Sabine Lamorisse, Michel Pezin, Georges Sellier, Wladimir Popof, René Marion, Paul Pery

Premios: 1956: Oscar: Mejor guión original. 1957: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor película extranjera

Sinopsis: Un niño encuentra un globo rojo en la calle y se hacen amigos, se defienden con fidelidad y se acompañan en sus avatares diarios, hasta que un día, otros niños se quieren





Qué hicimos con la película

Antes de verla

En todos los casos, sean niños o adultos, la película hay que presentarla, iniciar algún elemento descriptivo o de contexto sobre ella. Para niños muy pequeños, no es necesario mucho, para adultos es conveniente dar algún dato más, contextualizarla, fijar fechas, comentar algo del director, tendencia o estilo.

Tras ver la película

Son multitud las actividades que pueden hacerse.

Con los más pequeños se puede incitar a que se la cuenten entre ellos, pues seguro que hay visiones diferentes, aspectos que unos no han percibido y otros sí, elementos que no tuvieron en cuenta, interpretaciones diferentes de la misma secuencia.

Es conveniente que expliquen cuáles son las secuencias que más les han gustado, las que menos, que expliquen los porqués, y lo que no les ha gustado.

Pueden expresar qué hubieran cambiado de la historia, si les hubiera gustado otro final, cómo lo hubieran hecho ellos.

Actividades de continuidad

Las cosas no deben acabar en la película y su debate. Es mucho más lo que puede y debe hacerse.

1. Entrar en la trastienda de la película.

Hay una secuencia del niño del globo rojo, que se cruza en la calle con una niña con un globo azul. El globo rojo se escapa para encontrarse con el azul, y un poco más tarde lo mismo hace el globo azul para buscar al rojo. Los niños, nuestros nietos, enseguida comentaron, «son novios». Terminada la película, cuando les contamos que los niños actores, en la realidad son hermanitos, hijos del director, se interesaron por lo que significa un actor, y por el resto de los papeles de la película.

2. Manualidades.

Es muy importante trabajar con los medios de que se disponga para que los niños desarrollen recuerdos, creen sobre lo que han visto y ejerzan su crítica personal sobre temas y contenidos.

En nuestro caso dibujaron las escenas principales, las que más les impactaron o les llamaron la atención, recortaron e hicieron con plastilina niños y niñas con globos azules y rojos.

3. Actividades de creación.

Los procesos de alfabetización en medios deben procurar ser siempre creativos, la única forma de llegar a una verdadera comprensión y aprendizaje: hacer y crear.

En el caso nuestro los niños representaron en un parque alguna de las secuencias, compramos un globo rojo y otro azul, revivieron la secuencia del encuentro entre niño y niña y jugaron con los globos.

También lo representaron con títeres, tras hacer el guión a su estilo, e inventaron otras historias en las que también



aparecieron niños y globos..

Con los móviles hicimos algunas filmaciones de todo lo que fueron realizando, y las vimos y comentamos más tarde.

Una historieta dibujada por Rodrigo fue una actividad más.

4.Actividades de difusión.

En un mundo en comunicación, la difusión es fundamental para el aprendizaje pues fundamenta lo aprendido y exige nuevas formas de expresión. Aunque ya es difusión la representación escénica y ver las filmaciones con otras personas, es conveniente iniciarse desde pequeños en las nuevas tecnologías, las redes y compartir mediante ellas con otras personas.

En nuestro caso, hicimos un *power point* en el que participaron, y lo colgamos en la red.

5.Análisis de los valores.

No es pòsible realizar actividades educativas con niños sin tener en cuenta el análisis y promoción de los valores. «El globo rojo» se presta a ello pues la curiosidad, el juego, la amistad, la fidelidad, el amor y la



solidaridad están a flor de piel. La solidaridad de los vecinos, el pueblo de París, protagonista del film, es visible y se puede comentar.

Es posible analizar también la envidia, la violencia, y la falta de creatividad y de comprensión de algunos personajes.

La secuencia final, es conveniente comentarla, si es un premio al niño, una moraleja, un final feliz solamente.

6. Análisis social

Para niños más mayores, o adultos, es posible hacer hincapié en otros elementos del film: una escuela cerrada a la creatividad, el comportamiento solidario o violento, la amistad...

7. Análisis cinematográfico

La película pertenece a una época muy determinada en Europa, el cine se hacía de otra forma, el color, el sonido de «El globo rojo», son muy característicos. Son lenguajes determinados, apenas hay algunas

voces humanas que se entienden, aunque los sonidos están muy claros, ruido de ciudad, cascos de caballos, el efectos de silencios y gritos en la escuela...

8. ¿Cómo se hizo?

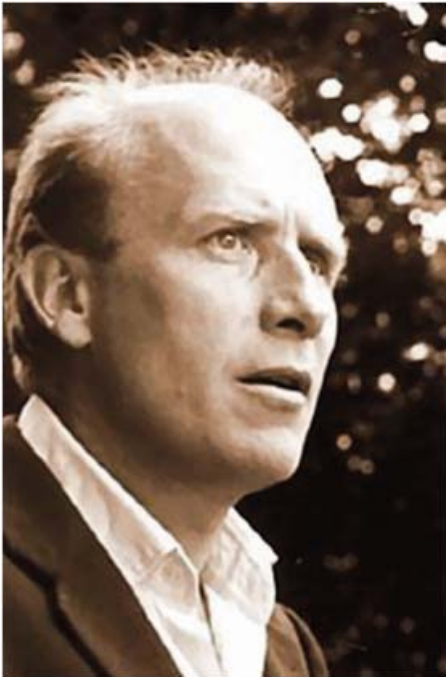
Si se entra en Internet se pueden encontrar fotos de los lugares en los que se desarrolla y algunas opiniones sobre la película.

El director la hizo con su propia familia, sus hijos son los protagonistas, y algunos amigos muy cercanos, en un barrio de París que conocía muy bien.

Aún se pueden encontrar hoy día algunos de las localizaciones del film, cerca de Montmartre. Es curioso que no aparezcan lugares del París más conocido, aunque en una de las secuencias, entre la niebla, fijándose mucho y congelando la imagen, la torre Eiffel se atisba entre las brumas.

Para hacer después de ver la película





Albert Lamorisse. Director de «El globo rojo»

(1922-1970), director de cine francés, ganó varios premios internacionales.

Su trabajo más conocido es *Le ballon rouge* (1956), el cual le hizo ganar la Palma de oro en el Festival de cine de Cannes y el Oscar al mejor guion original.

Además de como cineasta se le recuerda por ser el creador del popular juego de mesa Risk en 1957.

Lamorisse tenía tres hijos: Pascal, Sabine y Fanny, los dos primeros participaron en el corto de *El globo rojo*. Lamorisse falleció en un accidente de helicóptero mientras filmaba el documental *Le vent des amoureux* en Irán. Su viuda y su hijo terminaron la película, basada en notas que había dejado el director. Fue lanzada ocho años después en 1978 y nominada al Oscar como mejor documental.

Cortometrajes

Bim (1950) *Bim, le petit âne*, *Crin-Blanc* (1953), *Le ballon rouge* (1956)

Largometrajes

Le Voyage en ballon (1960); *Fifi la plume* (1965), *Le Vent des amoureux*.

Hizo varios documentales

El chico. The Kid

1921. 51 min. EEUU

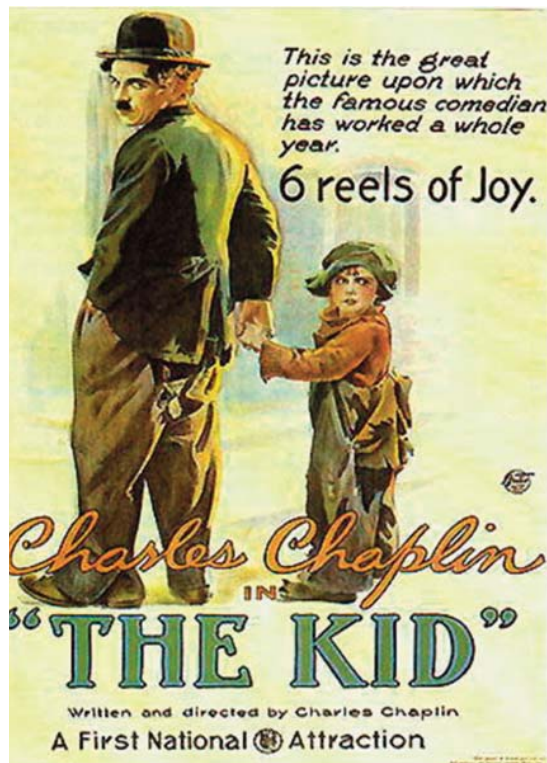
Director y guión: Charles Chaplin

Película muda/Versión restaurada por Charles Chaplin

Fotografía: Rollie Totheroh

Reperto: Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Carl Miller, Tom Wilson, Henry Bergman, Lita Grey

Sinopsis: Un vagabundo recoge a un niño abandonado por su madre, y lo educa a su manera. Intervienen los servicios sociales y se lo quitan. La madre, mientras tanto, lo busca.



El Chico

La segunda película que trabajamos con nuestros nietos fue, «El Chico», de Charles Chplin, una película de abandono, tristeza y risa. Pensamos que verla con ellos era lo mejor, para poder comentarla al mismo tiempo que la veíamos. Surgían miles de preguntas, se rieron mucho y también sufrieron con las angustias

de los protagonistas. La primera frase escrita, antes de la película, muda, dice: «Una película con una sonrisa, y tal vez una lágrima».Y eso es lo que sucedió.

De cómo comenzar un congreso erudito con una película de humor

Hace unos años comenzamos un importante con-

greso sobre la educación de menores marginados, con esta película. Tras las reticencias iniciales, el comité organizador aceptó la sugerencia. Ver la película marcó el congreso, pues los hechos, a pesar del paso del tiempo, no son tan diferentes. Los ponentes hicieron referencias constantes al film, se habló en los grupos, vimos a personas con muchos años de dedicación al menor llorar con emoción al verla. Surgieron los sentimientos, las emociones, los conocimientos, entre lloros y risas, pues así es la realidad, un entrecruce de momentos alegres, tristes, risueños, angustiosos, felices...

Pasó exactamente igual con nuestros nietos, en los que se mezcló la curiosidad con la diversión, las preguntas con los sentimientos, algunas lágrimas y muchas risas.

Sentimientos y valores

El primer sentimiento es el del abandono. Ellos preguntan, ¿por qué una mamá abandona a su hijo?

El segundo sentimiento es el del robo del niño por unos ladrones. ¿a dónde va a parar? ¿por qué lo vuelven a abandonar?

Un tercer impacto afectivo es el encuentro del niño por Chaplin el vagabundo, la incertidumbre, ¿otra vez abandonado?, con el final feliz de que el niño queda en buenas manos.

La cuarta situación conflictiva, con el niño ya de cinco años, es la relación entre niño y adulto, el cariño, la supervivencia ¿por qué le enseña a engañar?

Un impacto visual muy poderoso es la secuencia en que los servicios sociales se llevan al niño y Chaplin lo rescata, la huida, el refugio de vagabundos, la comisaría....

Y finalmente los avatares de una madre que, rehecha su vida, busca al niño, hasta que lo encuentra. Un final feliz.

La película narra una época que bien puede ser la nuestra, hace una crítica de las instituciones, trata la miseria y sus consecuencias, el arrepentimiento, pero sobre todo es un relato de abandonos, afectos, sentimientos, de la educación por el cariño y de la búsqueda de una familia.

Proponemos algunas actividades que pueden hacerse con personas de más edad, pues las realizadas por niños son similares a las efectuadas para la película *El globo rojo*

Sugerencias didácticas

Analizar el problema.

Recordar casos cercanos de abandono y adopción.

Reflejar el papel de las Instituciones.

Valorar la importancia del niño, prioritario en las actuales leyes de adopción.

Contar casos de decisiones judiciales dudosas o discutibles y valorarlas.

Enumerar las instituciones que, en esta película, se ven implicadas en el problema y comparar sus actitudes con las que se dan actualmente.

Analizar el comportamiento del vagabundo al educar al niño abandonado.





Ver cine hecho por otros niños

Es muy importante que los niños vean el cine que han hecho otros niños, son historias que les llegan. Nuestros nietos se interesaron mucho por el argumento, los personajes, y también sobre como estaban hechas las diferentes escenas. El *making-of* ayudó mucho para la comprensión así como fabricar muñecos con plastilina y fotografiarlos.

En este caso elegimos cine realizado en plastilina, por otros niños de su edad o similares. Tres cortometrajes hechos en los talleres de La Matatena A.C., de México, que vieron infinidad de veces, con los que se entusiasmaron y de los que quisieron saber casi todo.

Kobichi

<https://www.youtube.com/watch?v=hn-H-HpINXE>

Cortometraje de animación realizado en plastilina por los niños inscritos al Taller Cuadro por Cuadro de La Matatena A.C.

La historia de un perrito al que le falta una pata y nadie quiere adoptarlo de la perrera. Al fin sus piruetas y simpatías logran que sea acogido por una familia.

Pulk, el gato que quería nadar

Un cortometraje de animación cuadro por cuadro con figuras de plastilina, hecho por niños tabasqueños dirigidos por La Matatena A.C.

El devora historias.

Un cortometraje realizado por niñas y niños en los talleres de La Matatena, en el Taller de Verano 2015, Animación Cuadro por Cuadro, a cargo de Mayela Valdés y Agustín Girón.

Un libro devora las historias de varios niños, que luego las leen y aprenden unos de otros.

