

El valiente Despereaux.

Título original en inglés: *The Tale of Despereaux*.

Dirección: Sam Fell y Robert Stevenhagen.

Año: 2008 . País: EE UU de Norteamérica e Inglaterra.

Duración: 90'. Puede verse en dos clases: de 0' a 44' (en las mazmorras), y de 44' 01'' (ve una calavera y se asusta) a 90' (fin, títulos incluidos).

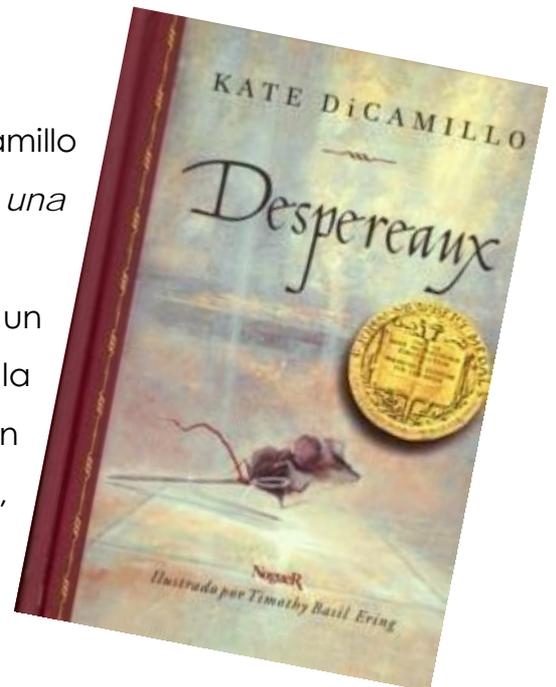
Objetivos:

- Animar al placer de leer.
- Entender que somos capaces de hacer cosas buenas y malas.
- Aprender que pidiendo perdón y mediante el diálogo se resuelven mejor los conflictos.
- Entender que por parecer diferente no sé es mejor ni peor.
- Si se pueden leer los subtítulos, ver una película en VOSE y practicar el inglés.

Un poco de historia:

La película está basada en el libro de Kate DiCamillo *La historia de Despereaux: el cuento de un ratón, una princesa, algo de sopa y un carrito de hil*".

Y visualmente se quiso que tuviera el aspecto de un cuadro; para ello se fijaron en los maestros de la familia Brueghel (pintores del siglo XVI) y en Vermeer (siglo XVII). Esto, aunque parezca raro, es muy normal: los cineastas pasan muchas horas en los museos de pintura.

Actividad previa

Cuando de una novela o de un cuento se hace una película, se dice que la película es...

Una copia . Un plagio . Un "corta y pega" con imágenes . Una adaptación literaria . Un documental . Un guión original ...

El cine es un lenguaje que cuenta historias con imágenes y sonidos.

Hablaremos primero de las imágenes; en cine, cuando se habla de las imágenes se habla de la fotografía: todo lo que se ve en el recuadro de la pantalla y cómo: el tamaño de los personajes y objetos; qué está delante y qué detrás; desde dónde vemos (desde arriba, a la altura de nuestros ojos...); si hay mucha luz o poca, los colores, la intensidad del brillo, y muchas cosas más. Siguiendo estas pautas, describe con detalle este fotograma. ¿Qué elementos muestra la imagen? (personajes, posturas, gestos, miradas, objetos, espacios...). ¿Hay personajes de distinto signo (adultos/niños, jóvenes/viejos...)? ¿Qué tipo de relación hay entre ellos? Ponle título.

Y ahora el sonido. ¿Qué se oye? ¿Hablan (escribe el diálogo), discuten, uno aconseja al otro, etc.? ¿Otros sonidos, cuáles; música, de qué tipo?

El cartel de la película

¿Qué nos dice este cartel sobre la película?

¿Qué interrogantes te plantea?

¿Qué muestra la fotografía?

¿De qué nos informan las letras?

¿Qué esperas de la película después de verlo?

Para después: al final del film, ¿crees que se han cumplido las expectativas que ofrecía? ¿Por qué?

Durante la película conviene fijarse en:

Que es un cuento del que debemos sacar alguna enseñanza.

Que hay una voz que oímos (pero que no vemos a la persona) y que nos cuenta la historia. Eso en cine se llama voz en *off*. *Érase una vez...*

La música. Esta música que se oye pero que no es real que se oiga: no están en la pantalla los músicos, no hay música en esos lugares, se llama en el cine música convencional, y se pone después para transmitir emociones y sentimientos; por ejemplo: dar sensación de velocidad en una persecución; crearnos inquietud cuando el protagonista lo está pasando mal, etc.

Lo que se llama en cine la fotografía. Mira este cuadro y el fotograma siguiente, y comprueba que las visitas a los museos del equipo de los animadores con los directores se notan.

Sinopsis:

Estamos en una imaginaria Edad Media. Despereaux es un ratón muy valiente que no hace lo que los demás ratones; Roscuro, una rata con buen corazón y pasión por la sopa; Mig, una criada que desea ser princesa, pero que debe servir al carcelero y, mientras, la princesa está tristeza...

Actividades posteriores.

Repasamos

¿Conoces otras películas que tengan como protagonistas a ratones o ratas?

¿Y libros?

¿Qué secuencias de la película te han impresionado más y por qué?

Lo mejor de la película es...

Lo peor de la película es...

¿Quién es quién?

Aquí están caracterizados: la princesa, Roscuro, la criada, el rey y Despereaux.

Ama el honor, la justicia y siempre dice la verdad.
Es pequeño, pero en su imaginación se ve como un gigante.
Encerrada en un castillo. Podía ver el mundo pero no tocarlo.
Pasa sus días, triste, tocando una guitarra.
Tiene dos corazones.
Echa de menos la sopa, la lluvia y la luz del sol.
No come ratones, solo migajas (cuando las encuentra).

Despereaux, el héroe de la historia, es un ratón pequeño, muy pequeño.
¿Qué significado puede tener esto?

Que los pequeños son más listos que los grandes □. No tengo ni idea □. Que debemos confiar en nosotros y sacar partido a nuestras capacidades □. Que ser alto, joven y guapo, o guapa, alta, esbelta, etc., solo son modelos que venden los anuncios □. Que lo que importa no es el aspecto □...

¿Conoces a otros protagonistas de cuentos o películas que sean pequeños?

Como sabes, el libro de Kate DiCamillo en el que se basa la película se titula *La historia de Despereaux: el cuento de un ratón, una princesa, algo de sopa y un carrete de hilo*". ¿Todo esto tiene la misma importancia en la película?

Analizamos la película.

La autora de la novela dice: "*Yo quería escribir una historia que mostrase la complicados que somos las personas, que podemos ser buenos y malos a la vez y que podemos consolarnos y ayudarnos mutuamente*". ¿Cuenta esto la película, cuándo y cómo?

¿Sabes cómo se llama ese recurso por el que en el cine vemos algo del pasado? En la película nos sirve para saber que el carcelero es el padre de la criada Mig. Una pista: es bueno saber inglés.

Flashforward □. Elipsis □. *Flashbacks* □. Sinopsis □. Música convencional □...

En general, la mayoría de las películas tienen unos protagonistas que han de resolver algunos problemas (así la historia avanza y nos interesa). Y, también, suele haber alguna historia de amor o amistad. Repasa *El valiente Despereaux* y mira a ver si esto es así:

¿Quién sale? Protagonistas principales y secundarios, positivos y negativos (se les llama antagonistas).

¿Qué les pasa? Principales problemas a resolver; tramas menos importantes.

¿Cuándo sucede? ¿En qué época?

¿Dónde? País, ciudad, campo. Describe los escenarios; interiores, exteriores.

El mundo de los humanos.

La Comunidad de los ratones.

La Comunidad de las ratas.

Historia de amor o amistad.

El cine es un lenguaje que cuenta historias con imágenes y sonidos.

Esto ya lo hemos dicho y lo has comprobado. ¿Has notado la influencia de la pintura en el aspecto visual de la película? OK. Ahora hablamos de otra cosa, de lo que se llama montaje: el orden en que se ponen las imágenes hace que tengan un significado u otro. Ya verás:

Despereaux le dice a la princesa que quiere decirle una cosa al oído, que le coja y le acerque.

Y puestas las imágenes al revés, la historia es otra:
Despereaux le dice a la princesa que le deje en la mesa.

¿Qué te parece? Ahora tú, con estos dos fotogramas y estos otros dos, los ordenas (montas es la palabra técnica) de formas distintas para contar historias diferentes.

Por supuesto que en tus historias, además de los diálogos, pondrás sonidos y música si quieres.

Y ya que hablábamos de que los dos directores de la película y el equipo de animación estuvieron muchas horas en los museos viendo cuadros, ve a Internet y busca información del pintor Archimboldo (así entenderás por qué el “ayudante” del cocinero experto en sopas se llama Boldo).

El cine y los libros nos cuentan historias de formas distintas.

¿Te gusta leer? ¿Y a Despereaux? ¿Y a su hermano?

¿Por qué lees o por qué no lees?

¿Qué diferencia hay entre leer y no leer?

¿Qué es lo que te gusta de leer? ¿Qué no te gusta de leer?

¿Es cansado leer? ¿Qué nos aporta la lectura?

Aquí tienes un fragmento del libro en que se basa la película. Léelo y al mismo tiempo, sin querer, "verás" mentalmente imágenes (algunas serán de la película, otras originales, tuyas).

Despereaux esperó a que su hermana se hubo marchado; se volvió a la página y tocó las preciosas palabras con una de sus patas. "Había una vez".

Tembló. Estornudó. Se sonó con un pañuelo.

-Había una vez -dijo con voz alta deleitándose con el sonido. Y entonces, siguiendo cada palabra con la pata, leyó la historia de una hermosa princesa y del valiente caballero que la servía y la honraba.

Despereaux no lo sabía, pero muy pronto le haría falta ser arrojado y valiente. ¿He mencionado ya que bajo del castillo se ocultaban las mazmorras? En las mazmorras, había grandes ratas. Ratas grandes y malas. Despereaux estaba destinado a enfrentarse a ellas.

Lector, debes saber que un destino interesante (con ratas o sin ellas) aguarda a casi todos los ratones y a los hombres que no se resignan.

Ahora, lo vuelves a leer y elaboras el *storyboard* de esta escena tomando como referencia el texto literario (el *storyboard* es como el tebeo de la película, y consiste en hacer el guión dibujando la idea de cada plano, su composición: el decorado, la posición de los personajes, etc.; de esta manera, después, se encuadrará con la cámara según lo previsto. El dibujo

no ha de ser muy elaborado, pero sí lo suficiente para hacerse una idea a la hora del rodaje). Cada párrafo puede ser una viñeta.

El cine se dirige a los sentidos y al cerebro.

Esta es una actividad que se puede hacer con una escena sin sonido (o con un fotograma), y lo que se busca es una aproximación sensorial que potencie la imaginación: ¿Qué se ve?, ¿cómo huele?, ¿qué sonidos se escuchan?, ¿cuál es el tacto de las superficies que aparecen?, ¿cómo se sienten los personajes...?

Te proponemos que lo hagas con este fotograma: un interior noche, Comunidad de los ratones.

El cine nos hace vivir otras vidas. Los personajes.

Cuando vemos una película bien hecha vivimos como propias las aventuras de los personajes. El mecanismo que facilita esto forma parte de nuestra inteligencia emocional, y se llama empatía: la facultad de ponernos en el lugar de los demás, de identificarnos con otros, compartiendo sus sentimientos y entendiendo sus pensamientos y emociones. Tú, ¿con quién te identificas en *El valiente Despereaux*, quién te gustaría ser?

Por el contrario, ¿cuál es el que peor te cae? Razona la respuesta.

Un tema interesante a tratar es el de la tristeza de algunos personajes. ¿Por qué están tristes la princesa, el rey, la criada y el carcelero?

Hay tres personajes que no siempre actúan igual, que no siempre son buenos ni siempre malvados. Nos referimos a: El marinero □. La reina □. El rey □. La princesa □. La criada □. Despereaux □. Roscuro □. El jefe de las ratas □.

Efectivamente, la criada, Roscuro y el carcelero. El carcelero por lo que fuera abandonó a su hija de pequeñita, luego es un tipo apático y protestón, y termina por ser un buen padre.

Explica tú los cambios en los otros dos y las causas de esos cambios.

El cine es un trabajo en equipo.

Para hacer una película hace falta el trabajo en equipo de mucha gente. Ahora tú trabajas en el cine. Eres guionista y tienes que escribir otro final.

Si tuvieras que poner otro título a la película, ¿cuál sería y por qué?

Te han contratado como cartelista y has de diseñar un cartel con tu título.

Ahora escribes crítica cinematográfica y has de colgar en tu blog un comentario de la película. Hazlo en unas quince líneas.

Con el cine nos divertimos y aprendemos.

¿Qué cosas no has entendido bien de toda la historia?

Si ya sabes quién era Archimboldo y has visto sus retratos, a qué esperas para hacerte un autorretrato tan pronto llegues a la cocina de casa.

Tanto Roscuro como Despeareaux son discriminados por ser diferentes, por no hacer lo que hace la mayoría. ¿Te parece correcto?

¿Acaso no somos todos diferentes? Evidentemente somos diferentes, no hay más que mirar y ya se ve (¡eso es el aspecto, la lengua, etc.!), lo cual no es motivo para discriminar a nadie; pero también somos iguales, porque a todos nos gusta querer y que nos quieran; tenemos sueños, hemos de alimentarnos; nos gusta reír; necesitamos relacionarnos, etc. V F.

Analizamos el final de la película. Merece la pena volverlo a ver (81'21'') pues muestra la mejor manera de solucionar los problemas: Roscuro se disculpa con la princesa; la princesa se disculpa con Roscuro; el carcelero le dice a su hija que siente haberla abandonado, ella le quita importancia y le perdona con una bonita sonrisa; el rey pide perdón a su pueblo.

Marca las respuestas que crees que mejor definen la película (y añade otras):
Divertida . De ficción . Recomendable . Interesante . Con mensaje .
De aventuras . Con un toque romántico . Para todos los públicos . Una adaptación literaria . Demasiado infantil . Aburrida . De animación ...

Cuenta la película que has visto a tu familia (y si quieren verla, pídelo prestado en el colegio).

Para hacer esta guía hemos usado la unidad didáctica correspondiente de Daniel Álvarez (*Making Of*, no. 62), la de la VI Semana de Cine Espiritual y la del GrupIREF.

Programa *Leer para aprender. Leer en la era digital*: "Cine en las Aulas". Material elaborado por Un Día de Cine. Dpto. de Educación/Gobierno de Aragón. Ministerio de Educación/Gobierno de Aragón/Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.
Esta guía didáctica es de distribución gratuita. Todas las fotos son propiedad de las empresas productoras y distribuidoras del filme.