

JUAN DIEGO

LOLITA

FUERTE APACHE

dirigida por MATEU ADROVER

UN DÍA DE CINE IES PRÁMIDE HUESCA

Guía didáctica realizada por Ángel Gonzalvo Vallespi
con la colaboración especial de
Ángeles González-Sinde y Azucena Garanto Satué
UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca
Carretera Cuarte, s/n. 22071-Huesca (España)
Tel. 974210012

undiadecine@terra.es

www.undiadecineiespiramidehuesca.com

Todos los usos del cine para todos.....	5
La película del cine español.....	7
¿Conoces tu cine?.. ..	8
Informe Educar en valores.....	9
Mira en tu interior.....	9
Educar, ¿para qué?	10
Mateu Adrover.....	11
Habla el director.....	11
Ficha técnico-artística	12
Antes de ver la película.....	13
Cómo se hizo Fuerte Apache	13
Observa lo que se nos cuenta.....	15
Observa cómo se nos cuenta.....	15
Memoria narrativa	17
Analizamos la película.....	19
El comentario de Azucena Garanto	23
No somos máquinas.....	23
Actividades.....	25
Vocabulario.....	28

**“El adolescente es un inadaptado rebelde
y atemorizado en el momento
de verse obligado a integrarse en un mundo de mierda
que no entiende y en el que no sabe cómo encajar
sin renunciar y traicionarse a sí mismo”**

Andreu Martín, novelista

TODOS LOS USOS DEL CINE PARA TODOS

ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE

Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

¿Por qué le gusta a usted ir al cine? ¿Para qué sirve el cine? ¿Qué importancia puede tener que su cine exista o deje de existir?

Yo mi respuesta la tengo muy clara. Y es una respuesta que encontré no sentada en un cine, sino en una cueva. Lo que oyen. En la cueva prehistórica de Covalanas, en Cantabria.

Verán ustedes, resulta que el primer director de cine español (o la primera directora, que todo podría ser) se llamaba el Maestro de Ramales. Vivió hace unos 19.000 años y era muy aficionado al **western**, sí, sí a las del Oeste. A este buen señor del Paleolítico le gustaban las historias cotidianas, las que reflejaban la vida de sus paisanos, pero con un toque de emoción. Que si éste es uno que sale a cazar una cierva, que si cuando está a punto de cogerla la cierva se le escapa... Que si entonces va y le sale al paso un caballo tremendo que casi se lo lleva por delante. Ese tipo de cosas.

Pintaba con el dedo en las paredes de la cueva y aprovechando los recovecos y hendiduras de la roca, con la antorcha con la que iluminaba el camino proyectaba unas sombras, que se lo juro por Dios, parece que los animalitos corren y saltan.

El guía que enseñaba la cueva decía *“todavía no sabemos las razones de este estilo”*. Y yo me tenía que morder la lengua para no quitarle la palabra, porque sentía exactamente la respuesta: esto es un plano general y aquí pasa a un corto para darle dramatismo, y aquí lo pone en plano medio, pero cambia el foco para que veamos la cría que se acerca a lo lejos. *“Ni sabemos porqué eligió precisamente esta cueva y no otra”* insistía el tío de la linterna. Y yo, que lo sé, que lo sé, caramba, porque es una sala que ya la quisiera el Cine Doré.

Yo me imagino a esos espectadores de Cromagnon que primero tenían que trepar por toda la ladera del monte Pando, luego caminar metros y metros por esa cueva oscurísima, arrastrarse por pasadizos estrechos... lo que fuera, con tal de ver ese

espectáculo tan emocionante, y pienso ¡zambomba! lo que les gustaba a estos el cine.

Así que, en contra de lo que dicen algunos agoreros, ahora que por fin hemos conseguido que las imágenes se muevan sin tener que jugarlos el tipo por peligrosas cavernas y sin pasar un frío horroroso, no creo que los celtíberos vayamos a dejar escapar tan fácilmente ese misterioso y antiguo invento llamado cine español. Que se inventó, sépanlo ustedes, mucho antes que la rueda.

¿Pero por qué tenía tanto éxito de taquilla el maestro o maestra de Ramales? Pues porque sus coetáneos sabían bien de **lo imprescindible que es la imaginación**, el arte de inventar preguntas y soluciones, para la supervivencia y creían, igual que nosotros, en quien sabe qué virtud liberadora del cine.

Por eso, porque **el cine es ante todo un recurso para vivir mejor**, un instrumento del sentir y del pensar que valida nuestra experiencia cotidiana, yo les propongo “*todos los usos del cine para todos*” como decía más o menos el escritor italiano Gianni Rodari. Cine variado con historias de todos los colores y todos los tamaños para todos los ciudadanos. Me parece un lema bueno y con agradable sonido democrático. No para que todos nos metamos a peliculeros, cuidado, sino para que nadie sea esclavo de ideas ajenas.

*...Es lo bonito de este oficio, ¿no? Esa
materia prima de la que nos nutrimos
que no es petróleo ni energía nuclear,
sino las emociones del personal.*

Ángeles González-Sinde

A C A D E M I A D E L A S
ARTES Y LAS CIENCIAS
C I N E M A T O G R A F I C A S
D E E S P A Ñ A

LA PELÍCULA DEL CINE ESPAÑOL

Según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España la “película media” de 2006 fue así:

Dos empresas productoras se ponen de acuerdo para producir una película que durará 101 minutos, dirigida por un varón de entre 41 y 65 años, que es autor de un guión original del que ha escrito más de cuatro versiones, él solo o con un guionista, y no ha hecho **story board** en un 64'86 % de los casos; todo esto para contar una historia mediante una comedia (40'54 % de las veces) o una drama (27'02 %) con 18 personajes cuyos intérpretes ha seleccionado por medio de un **casting**. Trabajando para ello durante 7 semanas un equipo de rodaje de 65 profesionales.

Con un presupuesto total de unos 4 millones de euros, del que el 17'2 % es para el reparto , el 26'35 % para el resto de personal, un 11'53 % para promoción, el 34'48 % para materiales y servicios y un 11'93 para otros gastos varios.

Esta película, rodada en primavera, con más interiores que exteriores, naturales ambos y con solo un 7'25 % en estudio, con sonido directo pero también doblando algunas secuencias, y un montaje informatizado, se estrenará en otoño.

¿Cómo se ha financiado esta película?

La productora aporta el 39'8%, las ayudas son el 8'10, los créditos el 5'77, los derechos de antena el 23'07, a lo que se suman los adelantos de distribución y otros ingresos por valor de un 18'91 %. Y a ti te costará verla en el cine... ¿Cuánto?

¿CONOCES TU CINE?

1. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España se creó en...

1894 ☐ 1907, es centenario ☐ 1927 ☐ tras morir Franco, 1977 ☐ 1986 ☐ 1999 ☐

2. Desde 1987 abre la ceremonia de la entrega de sus Premios con la *Obertura de la Academia*, compuesta por el turolense...

Antón García Abril ☐ Carmelo Bernaola ☐ Bernardo Bonezzi ☐ Javier Navarrete ☐

3. ¿Quiénes son los dos actores más premiados por la Academia del Cine Español?

Fernando Fernán-Gómez ☐ Javier Bardem ☐ Antonio Resines ☐ Imanol Arias ☐

4. Por cierto, ¿sabes cómo se llaman los Premios que da la Academia?

Premios Goya ☐ Premios Anuales de la Academia ☐ Premios Oscar Hollywood ☐

5. ¿Y cuál es la película más que más "goyas" ha obtenido?

Mar adentro, 14 ☐ *Mortadelo y Filemón*, 9 ☐ *Torrente 3, el protector*, 15 ☐ *El Bola*, 15 ☐

6. Escribe el nombre de 3 directoras de cine españolas:

7. Y ahora dinos el título de tus dos películas españolas favoritas:

8. De estos directores solo cinco han ganado el Oscar. ¿Puedes decir quiénes son?

Alejandro Amenábar ☐ Javier Fesser ☐ Luis Buñuel ☐ Pedro Almodóvar ☐ Luis García Berlanga ☐ David Trueba ☐ Fernando Trueba ☐ Carlos Saura ☐ José Luis Garci ☐ José Luis García-Sánchez ☐ Montxo Armendáriz ☐ Gerardo Herrero ☐

9. En el pasado año 2006 se produjeron en España...

150 largometrajes ☐ 210 largometrajes ☐ 348 largometrajes ☐ 1.348 largometrajes ☐

10. Una película española se rueda por término medio entre...

2 y 3 semanas ☐ 4-5 semanas ☐ 6 -7 semanas ☐ 10-12 semanas ☐ Un año ☐

INFORME EDUCAR EN VALORES

Mira en tu interior

Piensa despacio y responde sinceramente:

1. Nadie enseña nada, cada persona aprende lo que quiere. Verdadero ☐ Falso ☐

2. Un centro educativo es un lugar donde se aprende a vivir y se recibe la cultura de la humanidad. Verdadero ☐ Falso ☐ Debería ser así, pero no lo es siempre ☐

3. Supongamos que cuando acabes 4º de la ESO decides no estudiar más. De las muchas cosas que has aprendido, enumera tres útiles para la vida que te queda por vivir.
 - 1.
 - 2.
 - 3.

4. Se consideran valores importantes el dinero y el éxito personal. Verdadero ☐ Falso ☐
Quiero matizar que...

5. Tú, ¿qué prefieres, el beneficio personal o el bien común?

6. Más consumo, más tengo, más feliz soy. Verdadero ☐ Falso ☐ Para muchos verdadero ☐
Quiero matizar que...

7. La riqueza atrae a los delincuentes. Ocurre en todas la partes. Verdadero ☐ Falso ☐
8. La pobreza es causa de la delincuencia. Verdadero ☐ Falso ☐

9. ¿Te consideras una persona responsable, es decir tienes unas normas claras que te permiten responder de lo que eres, de lo que haces, de lo que dices, o la mayoría de las cosas que haces las haces por obligación, porque te castigan si no las haces, porque si no te pillan no pasa nada?

10. ¿Consideras que te han educado como una persona libre y autónoma? Sí ☐ No ☐

11. ¿Crees que *“la vida siempre da una segunda oportunidad”*?

Educar... ¿Para qué?

Educar en valores significa vivir ejercitándonos en aquello que consideramos valioso. En una línea individualista, es valioso aquello que crees que te beneficia en oposición a lo que te perjudica; pero con perspectiva grupal es valioso aquello que genera el bien común. Y no podemos olvidar que vivimos en sociedad. Por lo tanto, repetimos la pregunta: Tú, ¿qué prefieres, el beneficio personal o el bien común?

Los seres humanos podemos elegir muchas cosas y otras muchas no; sí podemos elegir cómo queremos vivir y así vamos realizando elecciones desde que nacemos. Nuestras elecciones entran en confrontación con las limitaciones que las normas sociales nos imponen, por eso debemos mantener un equilibrio entre lo que queremos, lo que podemos y lo que debemos hacer, es decir, entre nuestra libertad y la libertad del resto. Y aquí la educación que recibimos tiene un papel muy importante. Pero, cuidado, no solo nos educamos en el instituto, ¡qué va! Nos educa la familia, por supuesto, el contexto socioeconómico en el que nos movemos y, también, los medios de comunicación donde la violencia es espectáculo, el consumo es la norma y el ser competitivo y ganar, lo máximo.

Frente a esto, la educación escolar obligatoria debería darte una formación que te ayudara a **crecer como persona** capaz de analizar el mundo, y de formarte una idea propia sobre sus problemas, injusticias y desigualdades. ¿Crees que lo hace? ¿Sabrías explicar los principales problemas que tiene la humanidad? ¿Crees que estos problemas son también tus problemas?

El mallorquín **Jaume Mateu Adrover** es Licenciado en periodismo y se formó como cineasta en *The American Film Institute* de Los Ángeles, donde trabajó de **operador de cámara** en proyectos protagonizados entre otros por Mel Gibson y Tim Roth.

En España ha colaborado como realizador y guionista en programas de TVE, Antena 3 y TV3, además de cómo reportero gráfico para prensa en conflictos internacionales. Sin embargo, ha sido el mundo del **guión** lo que ha captado su interés durante los últimos años: *Con el 10 a la espalda*, *Falsa culpable* (2003), ambos para televisión, son algunos de sus últimos proyectos.

Fuerte Apache es su tercer guión de largo escrito, y su primera incursión como director de largometrajes.

Habla el director

Basada en las vivencias de su hermano, trabajador social en una residencia de menores, **Adrover** afirma que trabajó el guión *a fondo por ser el mundo del menor un tema sensible para la sociedad*. El proyecto empezó como un encargo: *escribí la película sin idea de dirigirla. El director debía ser Benito Zambrano. Al principio me encargaron hacer una TV movie, pero acabó pasando al cine y al final, el productor apostó por mí*.

El cine reinventa la realidad, *crea algo distinto en lo que, sin embargo, aspiramos a reconocernos. Mientras contábamos nuestra historia no hemos querido olvidar esa realidad de la que partíamos y de la que todos formamos parte. Una realidad que en los últimos tiempos parece salpicar nuestras páginas de la actualidad con problemas como la droga, la violencia doméstica, el desarraigo social o los enfrentamientos raciales, problemas que tienen fiel reflejo en el bagaje personal de los protagonistas de **Fuerte Apache***.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

País: España. 2007.

Duración: 97 minutos.

Género: Drama social.

Dirección: Mateu Adrover.

Guión: Mateu Adrover.

Producción: MEDIAPRO y ALTA PRODUCCIÓN.

Producción ejecutiva: Eneko Lizárraga.

Dirección de fotografía: Pancho Alcaine.

Dirección artística: Mónica Bernuy.

Montaje: Eloy González y Goyo Villaesvil.

Música: Óscar Maceda.

Sonido: Albert Manera.

Reparto: *Toni Darder* (Juan Diego), *Carmen* (Lolita), *Miguel Ángel*, director (Pep Tosar), *David*, educador (Jordi Rico), *Lidia*, educadora (Marta Marco), *Ramón*, educador (Pau Derqui), *Tariq* (Hanza El Hilali), *Lucho* (Eric Álvarez), *Chicharra* (Yorel Campos), *Kevin* (José Tejera), *Santos* (David López), *Ricky* (Jordi Rovira), *Ahmed* (Soufianne Ouaraab), *Omar*, el vigilante (Hwidar), *Abuela de Ricky* (Xus Estruch).

Sinopsis: La historia de un grupo de adolescentes que convive en un centro tutelar de menores. Una historia que nos emociona sin renunciar a hacer reír ocasionalmente, manteniendo cierto suspense final con la exclusión social de fondo.

Otras películas relacionadas con ésta:

Siete vírgenes (2005), Alberto Rodríguez

Arena en los bolsillos (2006), César Martínez Herrada.

Volando voy (2006), Miguel Albadalejo.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Cómo se hizo *Fuerte Apache*

GUIÓN Mateu Adrover se basó en las vivencias de su hermano, trabajador social en una residencia de menores, para escribir el guión: *el centro en el que transcurre la acción está inspirado en un centro existente, y buena parte de los sucesos y anécdotas que contamos parten de una situación o de un hecho real. Es por este motivo que hemos querido que nuestra película respete ese contexto; sin proponer mensajes ni hacer sermones, pero tampoco banalizando o desfigurando la realidad que lo inspira.*

CASTING La mayor dificultad a la hora de encarar la producción fue encontrar a los chicos. Ingente fue la labor de la directora de reparto que con el director probaron a 1.500 chavales. Hamza, el actor que interpreta a *Tariq*, fue el último en aparecer. Acompañaba a su hermano, que también participa en la película, y no tenía intención de presentarse.

ENSAYOS Desde el principio tuvimos claro que el trabajo con los más jóvenes era el más delicado. Los actores Alberto Huici (*Lucas*) y Toni Bottaro (*Pedro Blanco*) que interpretan a dos educadores del centro, planificaron la preparación previa al rodaje. Se buscaba trabajar con ellos sin quemar los personajes. Acompañarlos, guiarlos y cuidarlos dentro de una dinámica, la de rodaje, que es muy dura incluso para los profesionales.

RODAJE Entre septiembre y octubre de 2005, siete semanas y media, un equipo de 70 técnicos. Canyelles (Barcelona), donde se encuentra la casa de colonias que se convirtió en el Centro Tutelar Can Jordá, y Barcelona (Barceloneta, Raval, Playa de San Sebastián, Born, etc.) concentraron la mayor parte de las localizaciones.

Hubo días que entre figuración y actores contábamos con casi cien jóvenes que convivían en el centro. No fue fácil “mover” un equipo tan grande. La secuencia del despertar de los internos supuso más de dos jornadas de trabajo.

Otra dificultad fue el calendario de Lolita. Durante el rodaje de la película estaba representando una obra de teatro en Madrid y sólo podía rodar dos días a la semana. Terminada la función, cogía un avión hasta Barcelona, donde a primera hora comenzaba a rodar durante dos intensos días. Siempre profesional, siempre con una sonrisa, se ganó a todo el mundo en el rodaje. Y Juan Diego, un ejemplo para los más jóvenes de la película, fue un lujo poder trabajar con él, y aprender con él.

ESTRENO El día 26 de enero de 2007, compartiendo cartelera con las comedias *Recortes de mi vida* y *Offside (Fuera de juego)*, la fantástica *Noche en el museo*, la musical *Dreamgirls*, los dramas *La vida abismal* y *Klimt*, la de terror *Cry Wolf* y el thriller *13 Tzameti*.

CRÍTICAS (...) Estimable *ópera prima*, en la órbita realista de películas como *7 vírgenes*, donde sus chavales protagonistas pasan en un abrir y cerrar de ojos de dar miedo a dar pena (...) Contiene la rabia de la desesperanza, la verdad que desprenden secuencias como las de las reuniones de los educadores y la expresiva mirada de un magnífico descubrimiento: el niño Hamza El Hilali (ELPAÍS.com, 26-I-07, J.O.).

(...) Una película comprometida donde se reproduce la problemática social y administrativa de los centros de menores en España. (...) La intención de la película es

conmovernos, pero también divertirnos, con una historia de héroes anónimos (20minutos.es, 27-I-07).

(...) una historia indudablemente interesante en su planteamiento, con algunos personajes muy logrados (...). Lástima que pese más la obsesión por estar al día en lo estético que el drama interior de esos chavales a punto de estropear sus vidas. (diariovasco.com, 26-I-07. Ricardo Aldarondo).

Observa lo que se cuenta

- **Fuerte Apache** nos cuenta la historia de *Toni Darder*, un veterano educador que trabaja en un centro de acogida de menores al que llega *Tariq*.
- *Toni* se siente un poco fracasado, tanto personal como profesionalmente, pero todavía cree que merece la pena luchar.
- La película tiene como **tema** la idea de que todo el mundo merece una segunda oportunidad y ésta puede llegar si mantenemos la ilusión.

Observa cómo se cuenta

- En los títulos resume toda la historia.
- Comienza la película como si fuera un documental que retrata la realidad sin contar una historia con unos personajes.
- Pero sí que hay personajes y la película se construye a base de pequeños episodios en las vidas de esos personajes, y así les vamos conociendo.
- Ésta es una película con **protagonismo coral**, pero donde destacan el educador *Toni Darder* y el joven interno marroquí *Tariq*.

- Tras el comienzo documental la historia cambia de registro según avanza, manteniendo el ritmo y sorprendiéndonos.
- Ninguno de los menores que aparecen en la película es actor profesional. *Se ha hecho así para dar más cercanía y realismo; muchos son chicos de la calle, otros delincuentes juveniles* – en palabras de **Mateu Adrover**.
- Junto a ellos la profesionalidad de Juan Diego y Lolita: naturales y frescos, muy creíbles.
- Rodada **cámara en mano** con un equipo de **súper 16 mm**, muy ligero, lo que permite la rapidez de movimientos que caracteriza al reportaje.
- Con un tratamiento visual moderno, en la línea de la publicidad y el videoclip, con los colores y las luces distorsionados.
- Con un **montaje sincopado**: **ralentís** y planos que se fragmentan.
- Con sonidos hip-hop y un uso de la **música convencional** subrayando los momentos dramáticos.

Para saber más consulta la web <http://www.fuerteapache.altafilms.com/>

MEMORIA NARRATIVA

En letra normal, lo que vemos, *en cursiva*, lo que oímos

1. Secuencia inicial: una respiración entrecortada, unos sonidos inquietantes, una suma de imágenes como flashes.
2. Con la fría luz del amanecer un coche entra en Can Jordà, Centro tutelar de menores.
3. *Toni Darder* y el vigilante bromean: *No me fio de los moros. Eres un cerdo racista.*
4. Rap y título: **Fuerte Apache**.
5. Los educadores levantan a los internos. *Pinocho* provoca una pelea.
6. La policía trae a *Tariq* y *Ahmed*. Hay un cometario racista. Les enseñan el centro.
7. *Nosotros queremos ayudarte, pero todo depende de ti, de lo que tú quieras hacer con tu vida.*
8. Con la respiración entrecortada y saturado de blancos *Tariq* huye con un bolso. Estos **fotogramas flash** se repetirá con frecuencia hasta el final.
9. Reunión de trabajo de los educadores del centro. Se nota que están “quemados.”
10. Termina el día, hay que acostarse. *Tariq* le cuenta su peripecia vital a *Toni*: *yo quiero trabajar campo, pero es que soy menor y no traigo papeles.*
11. *Toni* cena en el bar de Carmen. Hay partido del Barça.
12. En la excursión se pone malo *Chicharra* y acaban todos en la playa y comiendo una paella en el bar de Carmen. *Pero qué pasa Toni, ¿me estás tirando los tejos?*
13. *Ricky* encuentra el cuerpo de *Dalton*, un antiguo interno que había aparecido borracho la noche anterior. Después lo encuentran *Toni* y *Omar*, el vigilante.
14. El director y *Toni* discuten por el castigo impuesto a *Kevin*.
15. Tras la vista a la fiscalía *Toni* pierde los nervios con *Ricky* que se ha puesto chulo: *sois tan desgraciados que no servís ni para delincuentes.*
16. Discuten sobre si ese centro es el adecuado o no para *Tariq*.
17. *Toni* no acierta a declararse, pero *Carmen* toma la iniciativa.
18. *Ahmed* pierde el empleo.

19. Haya un incidente en el centro y a *Toni* se le frustra la noche; pero *Carmen* se queda esperándole.
20. *Ricky* invita a comer a casa de su abuela a *Ahmed* y *Tariq*. La abuela les recibe mal: *es que esto es lo que era tu madre, una puta y tú un ladrón*.
21. Por accidente *Ricky* degüella a su abuela y *Ahmed* al intentar que su amiga no grite la ahoga. *Tariq* huye asustado.
22. *Carmen* consuela a *Toni*, que se estaba emborrachando preso de la desesperanza.
23. *Toni* y *Omar* buscan a *Tariq* por el casco antiguo de Barcelona.
24. *Tariq* busca a *Carmen*. Dile a *Toni* que yo no he sido.

25. Encuentran a *Ricky* y *Ahmed*, hay una pelea, *Ricky* muere. *Tariq* no ha hecho nada.
26. La policía ha localizado a *Tariq* que colocado de pegamento se pasea dando tumbos por el puerto. No sabemos si se va a caer al mar o se va a tirar.
27. *Tu madre tenía razón, la única **baraka** es ser querido (...)* Yo también estoy cansado de perder.
28. *Toni* y *Tariq* pescando.
29. Títulos finales.

(...) El problema está en la educación literaria porque asistimos a una generación de jóvenes con mucha preparación audiovisual y muy poca literaria, vamos, que no leen."

Manuel Gómez Pereira,
director de cine y vicepresidente segundo de la Academia.

ANALIZAMOS LA PELÍCULA

Fuerte Apache es una **película de ficción** que cuenta una historia que pretende emocionar y conmover, sin renunciar a hacer reír ocasionalmente y a mantener cierto suspense final.

¿Qué historia cuenta **Fuerte Apache**?

Varias historias, con una principal. La película tiene una parte **documental** que se corresponde con la descripción de la vida cotidiana en un centro tutelar de menores, con:

- los desencuentros jóvenes-tutores,
- las tensiones entre el equipo de educadores,
- y la rivalidad entre los propios menores.

Y en este escenario cuenta una historia dramatizada, a su vez dividida en dos tramas que se interrelacionan:

- La historia personal de un veterano profesor del centro, *Toni Darder*, algo cansado pero al que le sigue gustando su trabajo.
- Y la vida difícilísima de un chaval marroquí, *Tariq*.

La historia de *Toni Darder* es la principal, y con ella **Mateu Adrover** quiere compartir con el **público** que ve la película un **mensaje** sobre las oportunidades para la esperanza que aparecen inesperadamente, a cualquier edad y en cualquier momento de nuestras vidas, donde el afecto es lo único que nos puede hacer mantener la ilusión en un futuro mejor cuando estamos cansados, hartos, “quemados” y a punto de rendirnos por los problemas del presente.

La importancia del escenario

La película se desarrolla en tres entornos diferenciados: el centro tutelar de menores, el barrio de la Barceloneta (donde viven *Lucho* y *Toni* y está el restaurante de

Carmen), y lo que podríamos llamar la ciudad degradada (algunas partes de Ciutat Vella y de la periferia de Barcelona).

En torno a Can Jordà se recrea el ambiente de los centros de menores, pero sin hacer un estudio pormenorizado de la situación: drogas, violencia doméstica, desarraigo social, enfrentamientos raciales o la rebeldía característica de la adolescencia tensan las relaciones entre los internos y sus educadores. Sin que ninguno de estos asuntos se trate a fondo, están ahí, como microhistorias personales.

El Can Jordà del filme, que no existe bajo ese nombre pero sí está inspirado en uno

real, es un centro abierto, en el que no hay barreras físicas que impidan a los internos abandonarlo. Quien lo visitara por primera vez pensaría que se trata de una casa de colonias: rodeada de campo, con polideportivo, piscina y granja de animales. Un refugio idílico. Y en cierta manera lo es para sus ocupantes: *Dalton* vuelve buscando allí la familia que no tiene (*“¡no éramos una familia, joder!”*), y esa misma noche cuando *Chicharra* dice que *“cualquier cosa fuera es mejor que estar aquí,”* *Tariq* le replica que *“no, esto es mejor,”* a lo que *Chicharra* concede un *“a veces”*

muy significativo. Curiosamente esta es la única vez que vemos a los chavales como si fueran presos, a través de los barrotes de las ventanas y uniformados con el mismo pijama.

Pero no siempre se está dentro, precisamente éste es un centro abierto, no para quienes han cometido delitos (centros cerrados), sino para jóvenes que sus familiares no tienen la tutela, por ser huérfanos o no estar presentes como en el caso de los dos emigrantes marroquíes, o porque la han perdido por problemas con la drogadicción (el caso de *Lucho*) o desajustes familiares (el caso de *Ricky*).

Mateu Adrover muestra Can Jordà en un **plano general** y un **gran plano general** que nos permite ver su entorno privilegiado, oponiéndolo a un entramado de carreteras por donde llega el coche de la policía.

Por esas mimas carreteras se va a la ciudad, se sale con la furgoneta para ir de excursión o a la Fiscalía en La Barceloneta, un antiguo barrio mariner, de clase trabajadora, hoy asediado por el turismo y la especulación inmobiliaria. A pesar de ello, el barrio ofrece a los personajes un horizonte mejor que aquel en el que viven. La playa, la lonja de pescadores, las tertulias en la calle, el restaurante La Perla, contrastan con esa otra realidad mucho más dura que recorre la historia; pero también se nos muestran sus calles estrechas, de edificios viejos y aceras que no ven el sol o pisos como el que habita la madre de *Lucho*, momento en el que con la **cámara al hombro** se hace un rápido reportaje de ese barrio degradado, pobre y peligroso.

La ciudad degradada, la periferia a la que no llegan las inversiones, y el casco antiguo en el corazón de cualquier ciudad, por el que el turista sólo pasea, es para muchos de los internos el único hogar que conocen, y en esas calles se encuentran sus afectos y fidelidades más importantes. Cuando cumplen 18 años o cuando huyen de Can Jordà es ahí donde se refugian buscando a su gente, a sus colegas. Y una vez allí, ¿qué les queda?, ¿robar bolsos?, ¿aspirar pegamento?, ¿huir de la policía?

Los personajes

A pesar de seguir la trayectoria de un personaje principal como *Toni Darder*, **Fuerte Apache es una historia coral**, con un buen número de personajes, muchos de los cuales son chicos de la calle, no actores, para dar así más verismo.

Un personaje importante que puede pasar desapercibido por ser secundario es *Omar*, el vigilante, cuyo valor simbólico destacamos: él en su día fue un emigrante, hoy tiene trabajo, papeles, amigos (la relación

con *Toni Darder* evidentemente es muy buena). Otro, más visible, por ser el **antagonista** del **protagonista** es *Miguel Ángel*, el director, que representa el cansancio y frente a él *David*, la ilusión del que empieza.

La fotografía

Ayuda a evidenciar el contraste entre la apariencia idílica de Can Jordà, donde los

chavales están protegidos, y los escenarios marinos de la playa (el mar como símbolo de libertad), con la dureza de la vida de los protagonistas, momentos de más tensión que se nos ofrecen con los colores saturados. También da una sensación de inmediatez casi documental ante lo que vemos: cámara en mano y con iluminación casi natural, *lo que además de impactar emocionalmente en el público, permitió en el rodaje ser más ágiles y rápidos, acortando las esperas entre las diferentes posiciones de cámara, lo que ayudó mucho a los chavales* – en palabras de **Mateu Adrover**.

El final

¿Es real, sucede, *Tariq* no se cae o no se tira al mar y *Toni* le lleva a pescar, un final feliz, siempre más agradable, o es una imagen que solo existe como deseo en la mente de *Tariq* antes de caer al mar? ¿Estamos ante lo que se llama un final abierto y somos las personas que vemos la película las que completamos la historia dándole un final u otro, o está muy claro como acaba: con el rescate de *Tariq* y tras una **elipsis** el día de pesca?

El final feliz con el día de pesca es el final del director, que no ha querido cerrar todas las puertas a la esperanza, culminando su película con un mensaje positivo.

Elegir no ser una máquina

“Un individuo, es él y sus circunstancias” José Ortega y Gasset

Puedes elegir y no seguir leyendo, estar sólo o acompañado, estudiar o no, insultar a tus compañeros... realmente lo que decidas no me importa y posiblemente, si miras ahora a tu alrededor, al resto tampoco. Sólo existes para los que tienen un vínculo afectivo contigo, el resto no saben que existes, eres un individuo más que imita instintivamente comportamientos de esta sociedad arrastrada por inercia hacia un sentir general de conformismo, desidia, incomprensión, intolerancia e intransigencia. O, ¿no?

Fuerte Apache contrapone los problemas cotidianos y afectivo-morales de dos agentes inevitablemente ligados: los educadores y los jóvenes.

¿Qué papel juega la responsabilidad moral y los sentimientos de unos y otros? Los profesionales no consiguen un consenso, desesperanzados y vendidos en el mercado de la supervivencia individual, optan la mayoría por el abandono de una batalla que sienten perdida. Los jóvenes, responsables y víctimas de esta incomprensión, responden a la violencia psicológica instaurada y extendida por los prejuicios, mediante violencia física.

¿Dónde está la frontera de estas relaciones? El límite, como debate en todo el discurso cinematográfico, formulado a través de situaciones y diálogos contruidos mediante diferenciales semánticos: esclavitud/libertad, centro de menores-cárcel/mar, guerrero/vencido, trabajo/obligación moral, luchar/rendirse, intentar/abandonar, coger/dejar escapar...

¿Quiénes son los culpables de estos nuevos escenarios de realidad social?
¿Existen?

Lo abstracto de la respuesta hace que la película discurra, con el objetivo de aprender a actuar y no a juzgar lo desconocido, a los desconocidos, cuestionando el papel de la familia, instituciones, profesionales, medios de comunicación y nuestro propio papel en la sociedad, enfrentándonos con el imaginario colectivo que hemos construido en torno a la inmigración, los jóvenes y otros agentes socioculturales.

El acusado: la soledad del individuo y su vértigo a elegir/miedo a equivocarse, lo cual expone que los límites son construcciones mentales individuales que condicionan/paralizan nuestro sentir y razonamiento así como nuestra mirada, escucha, comprensión y tolerancia.

¿Cuál es la respuesta a todas las preguntas que plantea la película?

No lo sé. Quizá sea responsabilizarnos de nuestra reeducación para poder utilizar la herramienta de la educación con propiedad y evitar de esta forma destruir ilusiones de cualquier niño o joven dispuesto a luchar y cambiar su mundo, el mundo.

Sí, me importa que elijas porque **tienes la oportunidad de elegir**. No es tu derecho, es tu obligación no dejar pasar las oportunidades por respeto a aquellos que no nacen con ellas, porque lo único que uno no elige es nacer.

Te planteo un reto. Detente a escuchar, ver y sentir durante 97 minutos este film para sacar tus propias conclusiones. Una historia con una estrategia narrativa (apoyada en una táctica de tensión sexual y un **flashforward**), y emocional, que descansan sobre unos sutiles recursos expresivos (efectos y banda sonora, montaje, ritmo) que consiguen que disuadas tus prejuicios contra las películas de dramas sociales con cierto carácter documental.

Y es que...no somos máquinas.

A veces se rechazan producciones de gran calidad, porque corren tiempos de frivolidad. No interesan las elaboraciones profundas. Si el cine pierde lo que le une a la sociedad que lo genera no tendrá sentido.

Enrique Urbizu
Director de cine y vicepresidente primero de la Academia

El cine es un lenguaje audiovisual que sirve para representar la realidad

1. Como sabes **Fuerte Apache** está basada en sucesos reales. Relaciona estos testimonios y situaciones con el personaje más similar en la película:

Mi miedo es qué va a pasar con mi vida cuando salga de aquí (Abubacar, 17 años, Malí, interno en el Centro de menores extranjeros Arinaga de Gran Canaria).

El caso de Juan, que vive en Fuerte Apache, un barrio de Buenos Aires, cuya madre esta detenida, su padre ausente y lo cuida su abuela.

Fouad, 15 años, marroquí, llegó hasta España sin que su familia le reclamara: *nunca comí tres veces al día, no tenía ducha, ni champú, ni ropa, no tenía nada de lo que me dan aquí*. Llegó un anoche con una patera, *no pasé miedo*.

Luisito, español, expulsado de dos institutos por violento. Su agresividad tiene como objetivo mantener su imagen y llamar la atención del resto.

2. Las normas de Can Jordà se parecen a... un instituto ☐ una cárcel ☐ una familia ☐
¿Por qué?

3. Can Jordà no es un centro para delincuentes, sino para excluidos sociales, víctimas de problemas como las drogas, la violencia doméstica, el desarraigo familiar y social o los enfrentamientos raciales. En la película se nos muestran todo esto:

Los problemas de su madre con las drogas son la causa de que allí esté...

Joder, que te pegue un padre vale, pero que te pegue un tío –dice Lucho refiriéndose a...

Cuando a Dalton le echan del ejército, borracho acude al centro porque...

Cuando la policía trae a Tariq y Ahmed oímos comentarios racistas, en presencia de otros chaval extranjero, ¿recuerdas? ¿Por qué en el almacén de carga el despedido es Ahmed?

4. El que Lucho después de oír lo que le cuenta Tariq diga *joder, que te pegue un padre vale, pero que te pegue un tío*, ¿qué nos revela de su vida?

5. ¿Recuerdas otro personaje también víctima de la violencia doméstica?

6. **Fuerte Apache** está rodada con un equipo de **súper 16 mm.**, muy ligero y que permite rapidez de movimientos para así...

Conseguir más realismo y que tenga aire de reportaje ☐ Ahorrar dinero en el rodaje ☐

7. En **Fuerte Apache**, ¿qué secuencias te han impresionado más y por qué?

8. Coloca a cada personaje en su lugar: *Ahmed, Pinocho, Tariq, David, Carmen y Toni.*

Listo, amable, con ganas de estudiar e ir a la universidad...

Está cansado y es pesimista, pero le gusta su trabajo y sigue en la brecha...

Ingenuo, con ganas de hacer cosas diferentes y poco conocimiento de las plantas...

Luchadora, amable, sufrida y necesitada de cariño...

No le gusta su vida...

Expulsado de dos institutos por violento...

9. ¿Sabes quién dice cada una de estas frases: *Dalton, Carmen, Toni, Miguel Ángel (el director), Ricky, la abuela de Ricky y Ahmed?*

Para estos, ya sabes, el mañana no es tarde, es tardísimo.

¡No éramos una familia, joder! ¿Dónde estáis cuando se os necesita?

Lo que hagan los internos cuando están de permiso es su puto problema.

Cuando mueres, se acaba todo. Descansas.

Para esta gente solo eres un bulto, la faena del día.

He tenido dos maridos. El primero me pegaba y el segundo se murió tan pronto que solo me dejó buenos recuerdos.

¡Hijo puta, que eres un hijo puta! ¡Fuera de mi casa!

10. ¿Por qué *Ricky* invita a comer a casa de su abuela a los dos recién llegados?

Porque como va de chulo no tiene amigos en el centro ☐ Para comprarles droga ☐

Porque quiere reconstruir algo que no tiene: una familia ☐

11. A medida que iba escribiendo el guión, **Mateu Adrover** se daba cuenta de que *iba a acabar mal. Pero cuando llegué al final –dice– supe que esta historia pedía un punto de esperanza. ¿Qué imagen refleja ese punto de esperanza?*

El público es el verdadero protagonista del cine. Tú opinas...

12. Revisa la *Memoria narrativa* y sitúate en el punto 21, la abuela de *Ricky* y su vecina están muertas, pero nadie huye. A partir de ahí, escribe tú el resto de la historia.

13. Sigues trabajando de guionista, revisa de nuevo la *Memoria narrativa* y sitúate en el punto 20, supón que la abuela se calma tras el calentón inicial. A partir de ahí, escribe tú el resto de la historia.

14. Trabajas en una **revista de cine**, utilizando el *Vocabulario* escribe una crítica (opinión informada y razonada) aconsejando o no ver el filme. Ponle título a tu crítica.

15. Sabiendo que **Fuerte Apache** se estrenó en España el 26 de enero de 2007 te será fácil averiguar las críticas que tuvo, tanto en las revistas en Internet como en las de papel. Después compara con lo que has escrito tú.

16. Ver una película como ésta sirve para...

Informarse ☐ Hacerte pensar y tomar conciencia de una realidad que no conozco bien ☐
Aburrirte, yo prefiero ir al cine a pasar el rato sin discurrir ☐ Conocer mejor la situación en
que viven algunos jóvenes y valorar más lo que yo tengo ☐ Descubrir el cine español, que
casi nunca veo sus películas ☐ No sirve para nada ☐ ...

17. Ponle otro título a la película...

18. Marca los calificativos que crees que mejor definen la película:

De acción ☐ Documental ☐ Dramática ☐ Recomendable ☐ Interesante ☐ Con
mensaje ☐ Realista ☐ Juvenil ☐ Optimista ☐ Para todos los públicos ☐ Otros...

VOCABULARIO

Antagonista: Personaje opuesto al **protagonista**. *Miguel Ángel*, el director es el antagonista de *Toni*. El que haya personajes opuestos crea conflictos y en el cine los conflictos atraen nuestro interés y hacen avanzar las historias. ¿Recuerdas que *Toni* castiga a *Kevin* y el director le levanta la sanción?

Baraka: Palabra Sufi -comunidad religiosa islámica- que significa aliento de vida, suerte.

Cámara en mano: Cuando no está sobre el trípode. Se usa en el documental y para los reportajes de noticias. En las películas de ficción se usa para producir un efecto realista, también para transmitir las emociones de los personajes. Crea un movimiento de saltos y tambaleos, por ejemplo tras salir de casa de la madre de *Lucho* vemos así el barrio.

Casting: Selección de intérpretes, salvo de los y las protagonistas, contratados antes.

Dirección: De ella se ocupa la persona responsable de la autoría de la película; pero el cine es un arte colectivo, como dice **Mateu Adrover**: *he podido aprender un montón, he tenido un equipo magnífico*.

Dirección de fotografía: Su responsable se encarga de la elección de la cámara y tipo de película, de la iluminación, de la composición de la escena, de los colores de las imágenes, del emplazamiento y movimientos de la cámara, y de los efectos especiales posteriores. Destacamos a **Javier Aguirresarobe**, 6 goyas (***Soldados de Salamina***, ***Mar adentro***).

Dirección artística: Se encarga de diseñar y construir los decorados, ambientar las escenas, crear los ambientes...

Documental: Género contrario al argumental o de ficción que rueda la realidad pretendiendo ser objetivo, sin dejar por ello de ser una representación de la realidad.

Elipsis: Recurso narrativo que permite saltar en el tiempo y en el espacio sin pasos intermedios.

Escenario: Cualquier lugar donde se rueda una escena, sea un espacio natural o artificial.

Fotogramas flash: Fotogramas de una imagen diferente insertada en un plano para producir un efecto que nos sobresalte. En ***Fuerte Apache*** los de *Tariq* corriendo con un

bolso. A veces se usa como **flashback** para expresar un recuerdo breve (*Tariq* despierta asustado al recordar cuando se dedicaba al tiron de bolsos) o como **flash-forward** para expresar una proyección de un personaje hacia el futuro: *Tariq* volverá a robar.

Género: Grupo de películas que tienen tramas, personajes, escenarios, técnicas fílmicas y temas similares fácilmente reconocibles por el público. El **western**, la comedia, etc.

Guión: La base escrita del film: la narración, diálogos, descripción de personajes. Cuando se le añade la banda sonora y la planificación tenemos el **guión técnico**. El más grande de nuestro cine: **Rafael Azcona**, 5 goyas (***La lengua de las mariposas***) y uno honorífico.

Mensaje: El punto de vista que se da sobre el tema tratado, que puede ser neutro, contrario o a favor.

Montaje: Proceso de selección y organización de las imágenes y de los sonidos distribuyéndolos en un orden y tiempo para crear una realidad espacio-temporal nueva, de forma que, como dijo el cineasta soviético Eisenstein, *el conjunto es superior a la suma de las partes*. **Montaje sincopado:** el que fragmenta las acciones mezclando unas con otras. Uno de los montadores más importantes del cine español es **Pablo García del Amo** (1927-2004), que fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y Premio Nacional de Cinematografía 1982, además de ganador de tres goyas por: ***Divinas Palabras***, ***¡Ay, Carmela!*** y ***Tirano Banderas***.

Música convencional: No pertenece a la historia, los personajes no la escuchan. Crea un clima emocional y añade información. En esta película se usa en los momentos de tensión y para completar la descripción de los barrios del centro de la ciudad, que vemos con un rap de fondo. En el cine también puede haber **música naturalista o dietética**, la que los protagonistas escuchan. Con 6 goyas cada uno, destacan **José Nieto** y **Alberto Iglesias**.

Operador de cámara: Trabaja a las órdenes del director de fotografía llevando la cámara.

Opera prima: Primera película. Ésta es la ópera prima como director de **Mateu Adrover**.

Película de ficción: Género contrario al documental. Conviene recordar que ambos géneros son representaciones de la realidad, no la realidad.

Plano: Espacio recogido dentro del encuadre. Se clasifica de acuerdo a la escala de la figura humana. Según sea la distancia entre el visor y lo que encuadramos variará el tamaño. **Plano general:** la figura humana no es importante, interesa el paisaje.

Protagonista: Papel principal de una película, y cuando éste protagonismo no es individual, sino que es una colectividad se habla de **protagonismo coral**. En **Fuerte Apache**, aunque *Toni* sobresale podemos hablar de protagonismo coral.

Ralentí: Cámara lenta que da sensación de irrealidad, de ensueño, aquí se usa en los **fotogramas flash** de *Tariq* corriendo, incluso congelando, la imagen para crear inquietud. En la película de **Luis Buñuel Los Olvidados** (1950) hay una secuencia magnífica en la que vemos el sueño de protagonista así. En esta misma película puedes ver un reformatorio y comparar con el centro de **Fuerte Apache**.

Revista de cine: Dan noticias de los rodajes y estrenos. En España tienen entre sus precursores al **oscense Juan Antonio Cabero Martínez** (Lupién, 1890- Madrid, 1962), iniciador del comentario de películas en el Diario de Huesca, desde donde mandaba sus "Páginas cinematográficas" a toda España, fundando en 1916 la revista Cinema. Te recomendamos Dirigido, Cahiers du Cinéma España y Fotogramas, y en la red: www.cineparaleer.com, www.labutaca.net, y la aragonesa www.lainceradora.com.

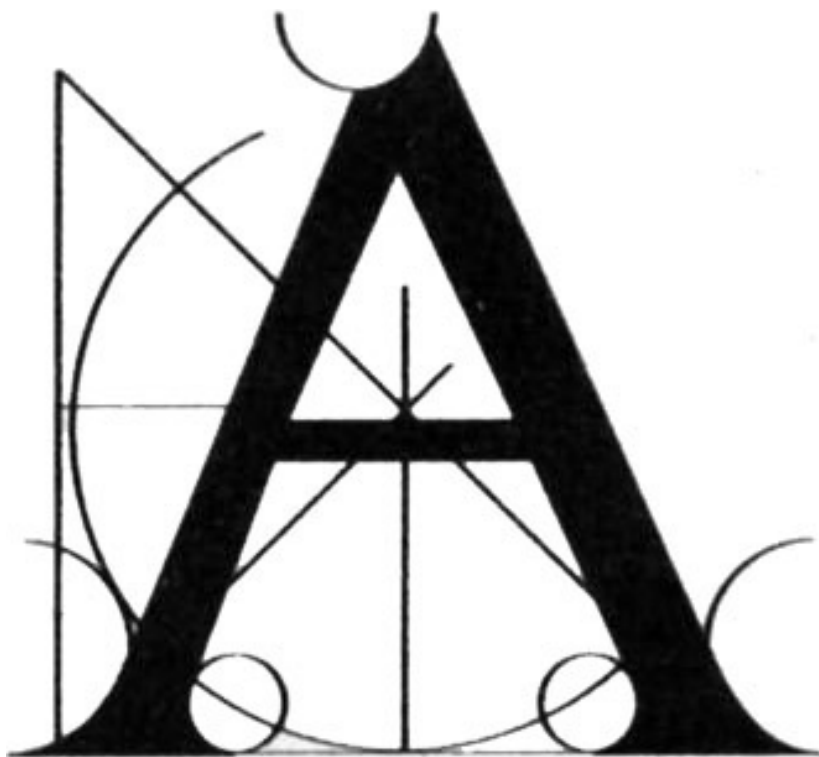
Storyboard: Serie de viñetas que representan los planos que deben filmarse. También se suele poner todo lo referente al sonido y los movimientos de cámara.

Súper 16 mm: En el cine hay diferentes tipos de películas por su formato y por sus prestaciones (para poca luz, para obtener un tono u otro, etc.). El formato se mide en milímetros, siendo el estándar profesional el 35 mm. La ventaja del súper 16 es que lógicamente la cámara es más pequeña, lo que favorece la movilidad, da más rapidez en los rodajes, etc. Hasta la aparición del vídeo se usó mucho para cubrir noticias en las TVs.

Tema: Hilo conector que se despliega desde el principio hasta el final de la historia. En **Fuerte Apache** es que todo el mundo merece una segunda oportunidad y ésta puede llegar si mantenemos la ilusión, lo que es más fácil si contamos con el cariño de alguien.

UN DÍA DE CINE

Alfabetización audiovisual y crecimiento personal

Con la colaboración de
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España