

Una producción Elias Querejeta

EL ESPIRITU DE LA COLMIENA

interpretada por Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera y las niñas
Isabel Tellería y Ana Torrént. Fotografía de Luis Cuadrado. Música compuesta
por Luis de Pablo. Director: Víctor Erice.

UN DÍA DE CINE

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA, LINGÜÍSTICA, ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL Y CRECIMIENTO PERSONAL

MIS ANOTACIONES

VÍCTOR ERICE

Víctor Erice (Carranza, Vizcaya, 1940). Estudia Ciencias Políticas y Derecho en Madrid. En 1963 se gradúa en el **IICE** en dirección. Por aquel entonces hace cortos, escribe crítica de cine y trabaja como guionista.

El espíritu de la colmena es su primer largometraje; diez años después rueda *El sur* (1982), adaptación de un relato de Adelaida García Morales; en 1992 ve la luz su tercer y último largo hasta la fecha: *El sol del membrillo*, un retrato documental del pintor realista Antonio López.

Completan su filmografía 12 cortos y episodios en distintos largometrajes colectivos.

Paralelamente Erice ha desarrollado una importante actividad dentro de la crítica y la enseñanza del cine.

<http://facebook.com/1DiadeCine>

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Ficha técnico-artística

Título: *El espíritu de la colmena*.

País: España. **Año:** 1973. **Duración:** 94 minutos.

Dirección: Víctor Erice.

Guión: Ángel Fernández Santos y Víctor Erice.

Fotografía: Luis Cuadrado.

Dirección artística: Jaime Chavari.

Montaje: Pablo G. del Amo.

Sonido: Luis Rodríguez (sonido directo) y Eduardo Fernández (mezclas).

Música: Luis de Pablo.

Jefe de producción: Primitivo Álvaro.

Producción: Elías Querejeta Garate, P.C.

Sinopsis: En un pequeño pueblo en plena postguerra a mediados de los años cuarenta del pasado siglo XX, Isabel y Ana, de ocho y seis años, ven un domingo la película *El Doctor Frankenstein* (James Whale, 1931). A Ana el monstruo le causa tal impresión que no deja de hacer preguntas a Isabel, que le asegura que está vivo y que si lo desea podrá comunicarse con él.

Actividades previas

Alfabetización audiovisual: lectura y disfrute de las imágenes

1. ¿Verdadero o falso? El cine es un lenguaje de imágenes y sonidos. V. F. Las imágenes son equívocas (tienen dos o más significados o interpretaciones posibles). V. F. Por eso las películas necesitan de público activo. V. F.
2. Observa los fotogramas del cuaderno e imagina lo que pasa. Después, cuando veas la película, los colocas en su lugar.

Cómo se hizo

- Sirviéndose de las experiencias infantiles de los coguionistas, como recuerda Fernández-Santos: *El guión se pobló rápidamente de fantasmas y ecos de nuestra infancia: el episodio del pozo nació del recuerdo del suicidio del padre de un niño de mi pueblo toledano; Erice evocó sus caminatas en los montes vizcaínos de Carranza, con un abuelo suyo, en busca de setas; yo reconstruí los retazos dispersos en mi memoria del misterioso paso por el pajar de la casa de mis padres de un guerrillero maqui; Erice extrajo de su niñez el jugar a Frankenstein de las niñas; yo rehíce el rústico método de enseñar anatomía de un maestro de mi pueblo, y así salió la secuencia de Don José.*
- Erice compone los **encuadres** sugiriendo el **fuera de campo**: aquello que queda detrás de una puerta, en otra habitación, en el exterior, lo que no se ve o se imagina..., generando tensión entre lo que se ve y lo que no.

- Con predominio de planos fijos con **profundidad de campo** y movimientos de cámara casi imperceptibles (la casa abandonada, el colegio y la carretera a la estación se muestran en planos fijos. Teresa va en bicicleta a la estación y, con un suave travelín horizontal, la cámara la sigue hasta la llegada del tren, 9'36-10'52'').

- Todo se ve desde el punto de vista de la pequeña Ana: así la casa es enorme y al estar casi vacía lo parece más, igual que los campos planos con su horizonte infinito.
- Con primeros planos de los personajes. Con miradas entre ellos – que en la mayoría de ocasiones permanecen callados–, y miradas (sobre todo de las niñas, de Ana) al mundo circundante.
- Con silencios expresivos; sin apenas diálogos, que quedan reducidos prácticamente a los de las niñas; mientras, entre los adultos, predomina la **voz en off** (por ejemplo en 8'15''-9'35'').
- Con una **fotografía** que en interiores potencia el color ocre y miel, y en exteriores muestra la luz solar sin brillo (sin vida).

- Mediante el uso de la luz, que consigue una mezcla de claroscuros para reflejar el estado de ánimo de los personajes.

- Uno de los elementos formales y narrativos fundamentales en la película son las **elipsis**. Cuesta saber en cuántos días se desarrolla la acción, incluso el tiempo transcurrido entre una escena y la siguiente. La abundancia de fundidos encadenados nos lleva de un día a otro y es difícil saber si han transcurrido horas, días o semanas (33'13''-36'30''). Esta ambigüedad temporal es comparable a la espacial, en particular a todo cuanto atañe al pueblo que parece componerse sólo de tres edificios: el cine, la escuela y la casa, pero nada relaciona todos estos espacios; o a la distribución y dimensiones de la casa.
- La película adopta la forma de un cuento infantil desde los títulos de crédito con dibujos (hechos por Ana, Isabel y sus hermanos) y el "Érase una vez... ", además del último de "Fin".

HABLAMOS DE LA PELÍCULA

Crecimiento personal: tus primeras impresiones

3. Cuenta la película que acabas de ver.
4. ¿Hay algo que no has entendido?
5. Ponle otro título.
6. Dale otro final.
7. Lo que más me ha gustado es...
8. Lo que menos es...
9. Marca para definir la película tantas respuestas como quieras:
Una historia que hace pensar __. Un poco aburrida__. Una película en la que no pasa nada__. Es una película que trata sobre el descubrimiento del mundo a través de la mirada de Ana __. Demasiado complicada para mi__. Ambigua__. No me ha gustado __. Muy lenta, pero tiene algo que atrapa__. Diferente de las que suelo ver, pero me ha interesado__. Para ver en familia __...

Alfabetización audiovisual: los personajes

10. ¿Quién es?

Todavía no distingue los límites entre la realidad y la fantasía.

No puede ver.

Huye y se esconde.

Teresa le escribe.

Le gusta jugar con la credulidad de su hermana.

11. Caracteriza tú a Fernando y a Teresa.

Fernando:

Teresa:

12. ¿Recuerdas la secuencia en la que mientras toca el piano la madre, Ana mira el álbum de fotos (52'27''-54')? Entre otras aparece ésta en la que Fernando está con otras dos personas. Es una forma de dar información sobre quién era y a qué se dedicaba antes de la Guerra Civil. Para que averigües quiénes son sus acompañantes te damos pistas: a tu derecha, un novelista y pensador que fue destituido por orden de Franco de su cargo como rector de la Universidad de Salamanca en octubre de 1936; a tu izquierda, un filósofo y diputado a las Cortes Constituyentes de la recién proclamada II República que se exilió durante la Guerra y no regresó hasta 1945, aunque no se le permitió recuperar su cátedra de Metafísica en la universidad. Con estos datos has de averiguar quiénes son.

13. ¿Verdadero o falso? Teresa y Fernando forman un matrimonio que no se habla, lo que contrasta con la buena relación entre las niñas. V. F. Por eso apenas se les ve juntos en un mismo plano. V. F. No obstante hay momentos cálidos, de cuidado y ternura entre ellos, propiciados por Teresa, ¿los recuerdas?

14. ¿Quién será el hombre fugitivo y cuál será su ideología política?

15. De todos los personajes que aparecen has de elegir uno, el que más te guste para ser tú. ¿A quién eliges? ¿Por qué?

El cine es un lenguaje de imágenes y sonidos

16. En la composición de los planos Erice emplea planos abiertos para mostrar los exteriores y juega con las líneas del paisaje (las líneas del campo de cultivo o las vías del tren. Fíjate en la foto de la página 5). V. F. Esta película tiene una gran influencia pictórica tanto en la **composición de los planos** como en la iluminación con los juegos de claroscuros y las luces que entran a través de las ventanas. V. F. En esta película el sonido es fundamental no sólo como creador de atmósfera sino como elemento narrativo. Un ejemplo lo encontramos en la escena en la que Isabel y Ana hablan en la cama y se escuchan unos pasos que ésta identifica con los del espíritu (21'57"-24'). V. F. Pero estos pasos son de...

17. *La llegada del tren a la estación de la Ciotat* (1895), de los hermanos Lumière es homenajeada aquí por Erice; pero, además, ¿qué significa, para qué sirve el tren?

Repensamos la película

18. ¿Verdadero o falso? Al contar adoptando el punto de vista de Ana, se deja mucho espacio para que el espectador interprete. V. F. De ahí la cantidad de primeros planos de rostros. V. F. Y si Ana no sabe más cosas o no las entiende, tampoco nosotros. V. F. Así nunca se habla de la dictadura ni de la Guerra Civil, pero sí intuimos que la hubo por la tristeza de los adultos. V. F.

19. ¿Existe realmente el espíritu de Frankenstein? Ana lo invoca y el espíritu se le aparece: el monstruo existe para Ana. ¿Es este “existir” menos real que el existir de la casa, el fugado, las abejas o el gato?

20. ¿Por qué (el monstruo) mata a la niña y luego le matan a él? Te ayudará a responder ver *El doctor Frankenstein* (1931), una película de James Whale.

21. ¿Verdadero o falso? *El espíritu de la colmena* nos muestra como una niña descubre la muerte a través del cine, lo que le lleva a ir descubriendo asombrada la vida y, por lo tanto, a crecer. V. F. De fondo, en esta historia universal, el contexto histórico y político de la posguerra española, llena de silencios por la falta de libertad. V. F.

22. Vuelve a hacer el ejercicio 9 (página 7).

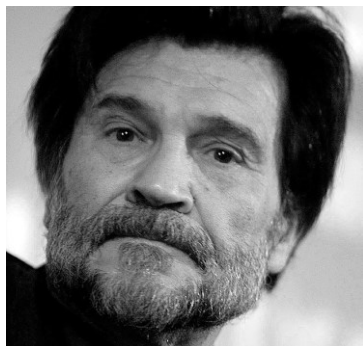
Cine para ver en familia

23. Con lo que has aprendido en *Cómo se hizo*, con las actividades y usando el Vocabulario, escribe un comentario sobre la película y léelo a tu familia; si quieren verla, pídelo en tu centro.

Víctor Erice habla de su película

Conviene recordar que se trata de una película volcada sobre el mundo de la infancia y su primitivo descubrimiento del mundo. Y que los niños, en definitiva, no tienen la misma conciencia del tiempo que los adultos.

Rosa Montero, Fotogramas nº 1304, 1973.

El espíritu de la colmena muestra cómo una niña mira la Historia: sin saber realmente quién era Franco ni los motivos de los conflictos civiles. Lo único que queda para un niño es que hay cosas de las que no se debe hablar.

Alain Philippon, "Cahiers du cinéma" nº 405, 1988.

Puede decirse que [Ana] recorre un itinerario que va de la dependencia absoluta a la asunción de una cierta aventura personal. Es posible hablar de esta aventura en términos de iniciación, de conocimiento [...] si algo la caracteriza es una suerte de misterio; algo que a nosotros, espectadores al fin y al cabo, quizás sin remedio se nos escapa.

Miguel Rubio, Jos Oliver y Manuel Matji, *El espíritu de la colmena* (guión). Entrevista con Víctor Erice, 1976.

No se tocó un solo fotograma de la película porque no se pudo evocar ningún argumento y porque, además, estaban convencidos [los encargados de la censura] de que no la iba a ver nadie.

Rocío García, El País, 23 de septiembre de 2003.

VOCABULARIO

IEEC: El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, que después se llamaría la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC), fue un centro para crear películas afines al régimen franquista. Sin embargo, sus expectativas fracasaron y ya desde la primera generación la mayoría de los autores fueron disidentes.

Elipsis: Salto en el tiempo o en el espacio. El público no pierde la continuidad de la secuencia aunque se han eliminado los pasos intermedios.

Fuera de campo: Lo que el público cree que existe fuera del encuadre basándose en la información de lo que ve dentro del cuadro. En ese espacio invisible continúa la vida de los personajes ausentes del cuadro.

Profundidad de campo: La distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en un encuadre.

Travelín: Desplazamiento de la cámara montada sobre ruedas para acercarla al objeto, alejarla de él o seguirlo en sus movimientos.

UN DÍA DE CINE. Competencia lingüística, alfabetización audiovisual y crecimiento personal

«Premio nacional de Alfabetización Audiovisual 2013» MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE / ICAA

Con la Colaboración de

Diputación provincial de Huesca

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

Para hacer esta guía hemos usado los dosieres pedagógicos de Celia Carracedo y de A Bao A Qu para CinEd

Guía: Ángel Gonzalvo. Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Dirección General de Innovación, Equidad y Participación. Avda. Ranillas nº. 5. Planta 3ª. 50071 Zaragoza (España)

Fotos: © Sus autores. Pertenecen a las productoras y/o distribuidoras

undiadecine@aragon.es facebook.com/1DiadeCine catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual

NO PIRATEES TU FUTURO

