

Una nueva familia. Un nuevo mundo.

Verano 1993

UNA HISTORIA REAL
DIRIGIDA POR CARLA SIMÓN

DAVID
VERDAGUER

BRUNA
CUSÍ

Y PRESENTANDO A
LAIA ARTIGAS

UN DÍA DE CINE

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

CARLA SIMÓN

Carla Simón Pipó (Barcelona 1986). Forma parte de una extensa familia con la que se cría en un pequeño pueblo donde, observando las historias familiares, decide que quiere hacer películas para retratar la complejidad de la condición humana. Fue estudiando la ESO cuando decidió su vocación por el cine.

En 2009 se gradúa en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, después de haber pasado un año en la Universidad de California, donde escribe y dirige dos cortos experimentales. En 2010 se matricula en un Máster en innovación y Calidad

Televisiva de TV3. En el 2011 consigue una beca para estudiar el *MA Filmmaking* en la *London Film School*, y mientras tanto sigue rodando cortos y

documentales. Además, todo esto lo alterna con la enseñanza del cine a niños y adolescentes en diferentes escuelas.

Estío 1993 es su primer largo, internacionalmente reconocido.

Habla la directora

Verano 1993 es mi propia historia. Un verano que definió mi infancia y me obligó a crecer más, influenciando a la persona que soy hoy..., y aunque mis recuerdos sean vagos, esta película retrata ese período con la niña que yo era entonces como protagonista.

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Ficha técnico-artística

Título original: *Estío 1993* (Verano 1993).

País: España. **Año:** 2017. **Duración:** 95 minutos.

Guion y dirección: Carla Simón.

Fotografía: Santiago Racaj.

Directora de arte: Mónica Bernuy.

Montaje: Ana Pfaff y Dídac Palou.

Jefa de sonido: Eva Valiño.

Música: Ernest Pipó.

Diseño de vestuario: Anna Aguilá.

Productora ejecutiva: Valérie Delpierre.

Producción: Inicia Films / Avalon P.C.

Reparto: Laia Artigas (Frida), Paula Robles (Anna), Bruna Cusi (Marga), David Verdaguer (Esteve), Montse Sanz (Lola), Isabel Rocatti (Abuela), Fermí Reixach (Abuelo).

Sinopsis: Frida, una niña huérfana de seis años, afronta su primer verano con su nueva familia: sus tíos y su prima Anna de cuatro.

Actividades previas

Alfabetización audiovisual: lectura y disfrute de las imágenes

1. ¿Verdadero o falso? El cine es un lenguaje de imágenes y sonidos, un proceso mental que necesita de público activo V. F.
2. ¿Sabes qué es eso del **cine de autor**?
3. *Verano 1993* se anuncia como *Una historia real dirigida por Carla Simón*. La película está basada en las propias vivencias de la directora que tres años antes había perdido a su padre y en el

verano de 1993 perdió a su madre. ¿Es mejor película por eso?
¿Qué le aporta el estar basada en la realidad?

4. ¿Qué hace que una película sea “buena”?

5. Lee esta secuencia y con “ese cine que todos llevamos dentro”, como decía Luis Buñuel, dale forma mentalmente con imágenes y sonidos. Después verás cómo lo ha hecho Carla Simón.

Sec. 1 Exterior noche.

Con el ruido de los fuegos artificiales de fondo, un grupo de niñas y niños juega al escondite inglés. El niño que se queda, el que “la paga”, se acerca a una primera niña y consigue que se mueva: *Estás muerta*, dice. Se acerca a una segunda que permanece inmutable, a pesar de que le pone caras y hace burlas; entonces le pregunta: *¿por qué no estás llorando?* La niña se mueve. *Estás muerta*, repite el niño.

Los cohetes de la traca estallan multicolores y ruidosos por encima de los edificios. La segunda niña los mira absorta.

6. Observa con atención todos los fotogramas del cuaderno, descríbelos con detalle e imagina lo que está pasando, dales un posible significado, y durante la película, los colocas en su lugar.

Cómo se hizo

Habla Valérie Delpierre

Una de las productoras ejecutivas de la película, cuenta en <https://www.audiovisual451.com/> todo el proceso:

- El **cine de autor** no es sinónimo de hacer cine al margen de la industria; al contrario, fuimos construyendo un diseño de producción que situase la película en el escenario cinematográfico internacional. Desde el principio hemos tenido claro que la película se inscribía en la línea de proyectos que pueden alcanzar prestigio en festivales, además de encontrar su público en salas y por eso la hemos acompañado en los últimos dos años en citas de relevancia nacional e internacional. Para nosotros era primordial que el resultado fuese de máxima calidad visual y de interpretación, y hemos trabajado el proceso de casting, ensayos y rodaje en torno a ello.
- Carla me presentó **unas pocas páginas** con recuerdos e ideas. Me pareció que **había una historia** para emocionar a otras personas y decidimos emprender el camino de **la producción** de la película.
- Escuchamos a Carla: Tenía algún recuerdo, pero pedí a la familia que me ayudara a reconstruir la memoria de esa época, hablándome de lo que pasó, de cómo fue el proceso, recuperando algunas fotos y poco a poco encontré mecanismos visuales para contar el punto de vista de esa niña y empezar a escribir **el guion**.
- Empezamos con **el proceso de escritura**, Carla trabajó durante mucho tiempo sola, luego empezamos a escuchar voces externas, a ir a talleres y foros, dentro y fuera de España; después de recopilar

muchas opiniones, buscamos a profesionales que la acompañaran en la revisión y el **remate del guion** antes de entrar en rodaje.

- También tenía que trabajar **el lado visual de la película** y entramos en el programa Ekran+, que tiene ayuda de la UE, ahí pudo grabar dos veces una secuencia. Estas pruebas fueron fundamentales para establecer el tono visual de Verano 1993.
- En paralelo buscamos **la financiación**, yo veía que la película tenía un lenguaje universal, con capacidad para ser entendida en múltiples países.
- Estamos hablando de tres años de camino, puede parecer largo, pero dentro de nuestro sector casi ha sido un recorrido sin fallos.

- En el **casting** para encontrar a las niñas descartamos las agencias, queríamos que no hubieran actuado, queríamos algo muy natural. La **directora de casting** recorrió las escuelas de

Barcelona y alrededores, y solo con un par de preguntas la niña o respondía con naturalidad o se echaba a llorar. Y así, cinco meses después, encontramos a las niñas. Carla las juntó para ver si funcionaban bien las dos y ahí se dio cuenta de que por fin las tenía.

- ¿Cómo conformasteis el **equipo técnico** y se planificó el **rodaje**? Al recaer el protagonismo en las niñas tenía que haber muy buena compenetración y ambiente en el rodaje, no solo entre **los intérpretes**, también con el equipo técnico. No se podía marcar el ritmo de rodaje como en otras producciones, eran las niñas, junto con Carla, las que marcaban el paso.
- Carla optó por **ensayos largos** para crear la dinámica de familia entre los intérpretes adultos y las niñas, eso lo hicimos en Barcelona, y una semana antes nos trasladamos al set de rodaje.
- **El rodaje** tuvo lugar en la Garrotxa, Carla es de allí. Apostamos

por un **diseño de producción** que priorizaba la inmersión para las niñas, de manera que la casa era una casa real, la habitación

también..., apostamos por lo natural. Añade Carla Simón: *Hicimos un proceso muy intenso de ensayos y pasamos mucho tiempo juntos, los actores y yo. No ensayamos solamente las escenas de la peli, sino también situaciones anteriores.*

- **El rodaje** fue en verano para tener la disponibilidad total de las niñas sin interrumpir las clases ni el curso natural de sus vidas. Unas seis semanas, muy poco, con horarios de seis horas al día las primeras dos semanas y el resto de ocho. Trabajamos unos dos meses con los actores antes de empezar y dos semanas más en la Garrotxa para hacer localizaciones y ver cómo grabar las escenas.

- La película está funcionando bien en España, ¿qué tal **las ventas** internacionales? *Empezaron muy bien y creo que después del premio en Berlín van a ir todavía mejor. Ya habíamos vendido los derechos a Francia, Bélgica, Suiza, Turquía y los de **VOD** a China. Siempre he pensado que la película es internacional, pero me está sorprendiendo el círculo tan amplio a la que está llegando.*

Observa cómo se cuenta

El punto de vista

Carla Simón centra toda la atención en las miradas y percepciones de Frida ante el nuevo mundo en el que vive.

La cámara con constantes primeros planos no se despegaba de ella. Cuando Frida no aparece en el encuadre, es como si estuviéramos viendo a través de sus ojos (4'01"- 4'36").

HABLAMOS DE LA PELÍCULA

Crecimiento personal: tus primeras impresiones

1. Cuenta la película que acabas de ver.
2. ¿Hay algo que no has entendido?
3. Ponle otro título y explica por qué lo has elegido.
4. Dale otro final.
5. Lo que más me ha gustado es...
6. Lo que menos...
7. Elige tu imagen preferida de la película.
8. Marca para definir *Verano 1993* tantas respuestas como quieras:
Una ficción autobiográfica __. Una historia que hace pensar __. Un poco aburrida __. Una película en la que no pasa nada __. 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 __. Cine de autor __. Es una película que nos muestra el mundo a través de los ojos de una niña que, tras la pérdida de su madre, intenta comprender el significado de la muerte __...

Alfabetización audiovisual: los oficios del cine

9. Después de leer a Valérie Delpierre, responde: como productora, ¿cuál es su trabajo?

10. Pantalla en negro, empresas que han financiado el film, comienza la historia la noche de San Juan con un juego infantil en la calle; un grupo de adultos desmonta un piso; Frida se va en una furgoneta. Pantalla en negro y título en letras blancas: *Verano 1993* (5'10"). ¿Sabes por qué las dos montadoras y la directora han decidido poner ahí el título?

11. En la secuencia inicial un personaje toca la guitarra y canta. A lo largo de la película hay música en otras muchas ocasiones (así en 30'34''). Intenta recordarlas y explica su función en la historia.

12. *Ensayamos situaciones que no se ven, por ejemplo, cuando Laia imita a su madre. Yo era la madre y fumaba, decía que estaba cansada, que no podía jugar. Cuando grabamos, le dije a Laia: "¿Te acuerdas cuando yo hacía de madre? Tienes que imitarme, hacer lo que hacía yo"* -explica Carla. Imagina tú otros ensayos.

Alfabetización audiovisual: los personajes

13. Callada, inocente, celosa, infeliz, de mirada ambigua. Es...
14. Caracteriza tú a Marga y a Esteve.

15. Frida, que era hija única, ¿qué ve en su hermana pequeña?
16. ¿De qué han muerto el padre y la madre? ¿Cómo lo sabes?

Crecimiento personal: repensamos la película

17. Al comenzar un niño le pregunta a Frida por qué no llora; durante el verano no parece triste, sí curiosa, rebelde..., con sentimientos encontrados, hasta que un día, después de hablar con su nueva mamá (85'10"-92'41"), llora. ¿Por qué, qué ha descubierto?

18. ¿Verdadero o falso? Es una película donde el silencio y las miradas valen más las palabras V. F. No es una buena película por ser una historia real, sino porque su directora, Carla Simón, tiene talento y ha sabido contar una historia conmovedora y universal V. F. La película destaca por su tono realista V. F. Esa naturalidad existe por ser autobiográfica V. F. La naturalidad se ha conseguido ensayando y trabajando mucho en el set y antes de rodar con las niñas V. F. La película deja una sensación positiva a pesar de contar un drama. V. F. Es una película sobre el SIDA V. F. Trata de la toma de conciencia de la muerte V. F. Cuenta cómo Frida aprende a entender lo que siente V. F.

19. Entra en [facebook.com/1DiadeCine](https://www.facebook.com/1DiadeCine) y comenta la película.

Cine para ver en familia

20. Escribe un comentario sobre la película y léelo en casa.

VOCABULARIO

Cine de autor: Se le llama así al que no se considera muy comercial por estar alejado de los productos de entretenimiento sin más. Películas que parecen no destinados al gran público porque invitan a la reflexión y a la crítica, películas en las que se distinguen los rasgos de estilo, el sello, de la persona que las ha dirigido.

Punto de vista: La perspectiva desde la que se cuenta una historia; los ojos a través de los cuales vemos la acción. Lo habitual es la cámara neutral, pero en *Verano 1993* el punto de vista predominante es el de Frida. Vemos fundamentalmente lo que ve ella, pero también la vemos a ella (4'01"-5'10").

VOD: *Video-on-demand*, vídeo bajo demanda. Un sistema de televisión que permite el acceso a contenidos de forma personalizada, ofreciendo la posibilidad de ver los programas cuando lo desees: en tiempo real, pero también descargándolo en un dispositivo. Y ahí es donde reside la clave: el consumo individualizado. El éxito de estas plataformas dependerá de su capacidad para ofrecer costes competitivos, tarifas planas asequibles o anunciantes que financien el alquiler.

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

Muestra de cine realizado por mujeres, Huesca

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España

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

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

Las fotos pertenecen a las productoras y/o distribuidoras. © Sus autores.

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

NO PIRATES TU FUTURO

