

“Mi vecino Totoro” – Guía de visionado

Andrés Guerrero Alcázar
Curso “El cine como recurso didáctico”
Actividad final

Objetivos	3
Ficha Técnica.....	5
Sinopsis	6
Curiosidades acerca de Totoro	8
La película a través de los personajes	9
El director	10
Técnicas usadas para la animación	11
Algunas escenas	12
Puntos de interés	15
Actividades:	
- relacionadas con la Educación en Valores	15
- relacionadas con el Medio Natural	16
- relacionadas con la Literatura	17
- relacionadas con el área de Inglés	18
- relacionadas con el área de Plástica	18
Bibliografía	20
Anexos	22
Guía del alumno	28 - 29

Objetivos

Mi vecino Totoro (en japonés: とねりのトトロ *Tonari no Totoro*; ?) es una película animada japonesa dirigida por Hayao Miyazaki en 1988 acerca de la imaginación de la infancia.

Su título original iba a ser “*Mi vecino el fantasma*”, aunque más tarde lo ampliaron a “*Mi vecino el fantasma de Tokorozawa*”. El nombre de “Totoro” procede de la mala pronunciación de Mei (en la versión original) de la palabra japonesa “tororu” (troll).

Mi vecino Totoro tuvo un enorme éxito en su estreno en Japón en 1988. El impacto cultural fue tan grande que Totoro se convirtió en la mascota del estudio y es tan popular entre los niños japoneses como Winnie the Pooh lo es para los estadounidenses. Actualmente se considera una obra maestra del cine de animación.

Para muchos se trata de una película infantil, lo cierto es que Totoro lo es y no lo es; lo es porque el tono de toda la obra es afable, no existen seres malvados y el *tempo* narrativo está pensado para los más pequeños; pero no lo es porque al mismo tiempo se trata de un delicioso y emotivo homenaje a la belleza de la juventud y la pureza de espíritu que con el pasar los años acaba esfumándose. Tenemos una película realmente completa, muy fácil de seguir y, lo más importante, contada de manera brillante para comprensión tanto de adultos como de niños.

¿Qué trabajamos?:

- El diálogo entre ser humano y naturaleza.
- La combinación de realidad y fantasía. Universos paralelos que convergen.
- Relaciones familiares. La estructura de la familia.
- La responsabilidad.
- La amistad.
- La solidaridad.
- Leyendas
- La animación japonesa y su gran capacidad expresiva.

Objetivos generales

- Comprender y producir mensajes verbales y no verbales, atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación.

- Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, y contribuir a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

-Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.

-Iniciar al lenguaje del cine.

Objetivos

Desde el punto de vista filmico:

- 1) Introducir el cine entre los alumnos de menos edad.
- 2) Acercarse al lenguaje y los recursos del cine de animación.
- 3) Conocer una obra maestra del cine de animación, en especial del japonés.
- 4) Estudiar a un maestro del cine, Hayao Miyazaki.
- 5) Reflexionar acerca del cine de animación y su influencia en los niños.

Desde el punto de vista temático:

- 1) Desarrollar la fantasía en la infancia.
- 2) Valorar la importancia de la familia y la amistad.
- 3) Mejorar el cuidado del entorno natural.

Áreas

- 1) Medio natural, CCNN
- 2) Educación en valores (Educación para la ciudadanía, Religión, ...).
- 3) Plástica (Imagen y expresión)
- 4) Área lingüística

Edades y cursos

- La película, por su tono y enfoque, puede ser vista en todos los cursos.
(De hecho, los padres también deberían verla con sus hijos al menos una vez)

Temporalización

El número de los periodos lectivos dependerá de la edad de los alumnos a los que la dirigamos.

Como norma general:

- Una clase de introducción al film, mejor al aire libre y si es posible realizar alguna actividad de cuidado del entorno natural (siembra de árboles, limpieza de algún paraje cercano al centro educativo, ...)
- Dos clases para ver la película (aunque como siempre este tipo de actividades se deben ver de un tirón, por lo que es conveniente tomar dos periodos de clase consecutivos, sobre todo en educación primaria – 86 minutos-).
- Una puesta en común tras haber visto la película, donde intentaremos que los alumnos destaquen los valores principales de la misma: las relaciones humanas, especialmente la familia y los amigos, el mundo natural, ...
- Puesto que lo ideal es relacionar la película con las CCNN, en concreto con el mundo de las plantas dedicaremos a las actividades de botánica todo el tiempo que la programación requiera. Ayudándonos, claro está, de actividades prácticas de carácter lúdico.
- Realización de actividades plásticas tomando como centro de interés la película, especialmente los distintos Totoros, en el caso de los alumnos más pequeños.
- Al menos una sesión, en el área de Lengua Castellana, para trabajar el mundo fantástico en la literatura.

Metodología

- La utilización de los medios audiovisuales.
- Utilización de grupos de trabajo flexibles según la actividad.
- El establecimiento de relaciones entre las distintas áreas.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título: Mi vecino Totoro / My Neighbor Totoro

Título original: Tonari no Totoro

Dirección: Hayao Miyazaki

País: Japón

Año: 1988

Estreno en Japón: 16 Abril 1988. **Estreno en España:** 30/10/2009

Duración: 86 min.

Género: Familiar, Animación, Aventuras, Fantástico

Distribuidora: Aurum

Productora: Studio Ghibli, Tokuma Japan Communications Co. Ltd.

Productor ejecutivo: Yasuyoshi Tokuma

Música, composición: Jo Hisaishi

Director de sonido: Shigeharu Shiba

Editor de efectos especiales: Kazutoshi Satou

Director de animación: Yoshiharu Sato

Animador: Yoshinori Kaneda

Producción, supervisor de cámara: Hisao Shirai

Música – Banda sonora: Tercera participación de **Joe Hisaishi** con Miyazaki. Y otro logro. Los dos temas de los créditos (inicio y final) son dos clásicos. Y como suele pasar, hay trozos que han pasado a ser parte integrante de ciertas escenas: pienso sobre todo en la emigración de los "Makuro Kurosuke" mientras la familia toma un baño, y la aparición del Gato-bus al rescate.

SINOPSIS

“Mi vecino Totoro” cuenta la historia de dos niñas, Satsuki y Mei, que se han trasladado al campo a vivir con su padre, mientras su madre se recupera de una grave enfermedad en un hospital cercano. El padre aviva la imaginación de sus hijas con fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares. Sus hijas descubren la existencia de los "conejillos de polvo"; de este modo aprenden que hay seres que no todos pueden ver, como los espíritus del bosque, solamente visibles para aquellos de corazón puro. Las hermanas Satsuki y Mei se enfrentan a un mundo rural y a su vez mágico. Alentadas por la curiosidad observan todo y cuanto sucede ante ellas, obligan a los “duendes del polvo” a abandonar su recién adquirida vivienda, persiguen bellotas a través del bosque, cruzan túneles misteriosos que llegan a madrigueras ocultas en el seno del árbol milenario. Dentro de este árbol descubren a un extraño ser al que la pequeña Mei identifica como un “Totoro”...

Más adelante, cuando se extravía camino del hospital para ver a su madre, su hermana mayor, Satsuki la busca desesperada y pide ayuda a Totoro. Éste parece feliz de poder colaborar, con su ayuda y la del Nekobasu (un gato-autobús viviente) encuentran a Mei rápidamente.

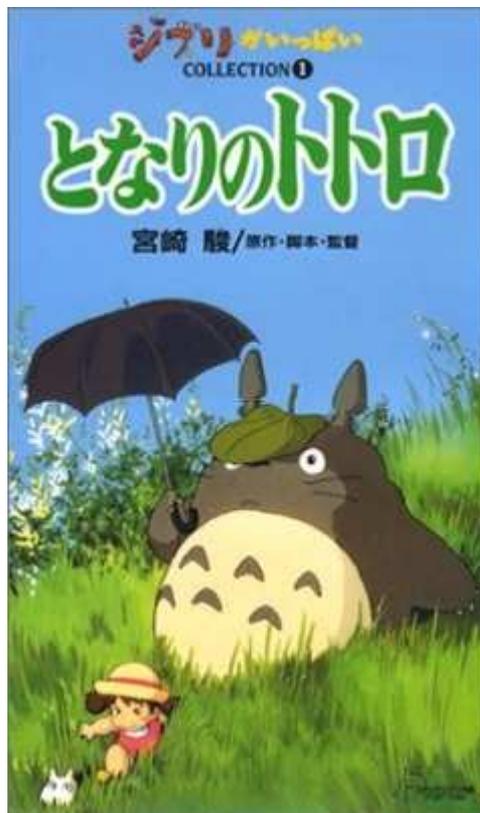
Cuando Mei, intentando llegar al hospital para ver a su madre, se extravía, Despierta Mei después, como no podía ser menos, en mitad del bosque y enfebrecida, tratando de explicar a su comprensivo padre y hermana la causa de su fugaz desaparición. Ninguno de los dos la reprende y su hermana mayor la cree: ese árbol ancestral no puede albergar otra cosa que los seres –espíritus del bosque- que la niña dijo ver. Y ambas se invitan a volver a verlo. Entre tanto, disfrutan del campo, conocen a sus vecinos, van a la escuela (teniendo derecho a ello o no), escuchan las historias de su anciana vecina, y esperan a que llegue su padre, casi siempre ausente, en la parada del autobús, mientras la lluvia se adueña de la noche. En ese contexto las dos hermanas no tardarán en reencontrarse con el misterio. Cuando Mei, intentando llegar al hospital para ver a su madre, se extravía, Satsuki recurre a Totoro, el rey del bosque, para que le ayude a encontrar a su hermana pequeña.

Será Totoro, un ser extraordinario que sólo un niño puede entender con racionalidad indiscutible, precisamente porque es un ser que pertenece únicamente a su mundo, el de los sueños y los juegos aquel en que un gatobús acude en tu ayuda si crees en él y te dejas guiar por su rumbo.

Las dos hermanas que protagonizan la película de Miyazaki representan respectivamente la niña que deja poco a poco la infancia atrás, Satsuki, y la hermana pequeña que vive en la más absoluta inocencia y pureza de la niñez, Mei. Mientras Satsuki empieza a afrontar las responsabilidades de un adulto, su prioridad máxima es la de cuidar de su hermana Mei,

risueña y jovial quien sólo piensa en jugar y proclama su creencia en un mundo de hadas que no está al alcance de los más adultos.

Esconde *Mi vecino Totoro*, bajo su narración aparentemente simple, un soberbio cuento sobre la infancia y sus maravillas, lleno de lirismo y sencillez, desposeído de pretensiones y de ideales más allá que los del ecologismo y la bondad del ser humano.

Curiosidades acerca de Totoro

- Totoro no es ningún ser mítico originario de las historias clásicas japonesas. **Miyazaki se basó en diferentes animales** como los tanukis (mapaches japoneses), los gatos (las orejas y cara) y búhos (las marcas del pecho y el sonido que hace de noche con su ocarina).
- Según el folclore japonés, los gatos suficientemente viejos tienen poderes mágicos que les permiten cambiar de forma; son los llamados “bake neko”. Así, el **Gatobus sería un bake neko** que vio un autobús e intrigado decidió transformarse en uno. Aunque es un diseño original de Miyazaki también se inspira en Cheshire de **Alicia en el País de la Maravillas** (especialmente en la cara). La escena en la que Mei cae por el agujero del árbol hasta la guarida de Totoro también recuerda al viaje de Alicia.
- En la novela escrita por Kubo Tsugi basada en la película se dan algunos datos adicionales referentes a la enfermedad que sufre la madre de las niñas: **tuberculosis espinal**. Concretamente, el hospital Shichikokuyama al que la trasladan tiene muy buena reputación tratando la enfermedad y la casa a la que se muda el padre con las niñas fue construida años atrás por un hombre acaudalado de la ciudad cuya esposa también sufrió la misma afección. Es por este motivo por el que la casa es más grande y tiene un tejado más occidental que el del resto del pueblo.
- **La madre de Miyazaki padeció la misma enfermedad** y permaneció más de 9 años ingresada en un hospital lejos de casa así que esta parte de la historia es casi biográfica.
- La historia se desarrolla en la ciudad de **Tokorozawa** (en la prefectura de Saitama, a una hora del centro de Tokyo), la misma en la que vivía Miyazaki antes de mudarse a Mitaka, y los pocos espacios naturales que quedan se conservan gracias a un movimiento de conservación que nació a raíz de Totoro. **Miyazaki donó más de 2 millones de euros** para que el ayuntamiento comprase los terrenos antes de que se construyese en ellos y cedió muchas de sus ilustraciones de Totoro para que se utilizasen en toda clase de panfletos, carteles y demás artículos promocionales.
- Este salto de una a dos niñas también está presente en **los nombres de ambas**. Mei, una versión “japonizada” de la palabra inglesa “May” (mayo) mientras que Satsuki, era el nombre que recibía antiguamente el quinto mes en Japón.
- Otro punto interesante sería cómo las tradiciones japonesas de la vida cotidiana se reflejan en el película. Esto se ve en la escena del baño, donde el padre se baña con sus hijas en un barreño de agua, algo que a los productores americanos no les pareció bien, pero que hay que entender como una costumbre cotidiana del pueblo japonés de ese momento. Esto es así porque los barreños existen realmente. Se usaban como lugar de encuentro de la familia, ya que antes tenían que limpiarse bien con jabón, como se puede observar en la película.
- Más en → <http://www.zonafandom.com/anime/mi-vecino-totoro-especial-studio-ghibli>

- **La película a través de los personajes.**

O Totoro

(El gran Totoro gris, rey del bosque)

O Totoro es el mayor de los tres totoros. Es jovial y habla con una voz muy baja.

Mei lo encuentra después de seguir a Chibi Totoro a través del bosque. Satsuki encuentra a Totoro más tarde, mientras espera a su padre bajo la lluvia en la parada del autobús.

Chu Totoro

(The mediano tamaño, color azul)

Chu totoro es de mediano tamaño, un totoro azul. Cuando aparece por primera vez, lleva una bolsa de nueces con un agujero que deja un reguero cuando camina o corre.

Mei sigue este camino a través de los matorrales y después lo encuentra en la hueco donde O Totoro duerme.

Satsuki no conoce a Chu Totoro hasta la noche cuando ellos ayudan a crecer a las semillas del jardín.

Chibi Totoro es el más pequeño de los tres totoros. Es blanco y a veces transparente.

Es el primero de los totors que Mei encuentra en el campo. Cuando desaparece debajo de la casa ella lo espera estoicamente.

Mei (Hermana pequeña)

Mei es la bolliciosa hermana pequeña de Setsuki –siempre queriendo jugar y dando bastante trabajo. Llena de energía y preguntando todo aquello que concierne a su madre. Es el arquetipo de la inocencia y la magia de la infancia.

Ella encuentra al primero de los totoros.

Satsuki (Hermana mayor)

Satsuki es responsable y cuida, como hermana, mayor de la pequeña Mei. Cuida de Mei mientras su madre está en el hospital y nunca duda de la veracidad de la historia de su hermana acerca de los totoros.

Aunque Satsuki está a menudo a cargo de Mei, nunca pierde su sentido de la responsabilidad y disfruta con ella. Aunque muchos niños de su edad estarían molestos de cuidar de su hermana pequeña.

Autobús gato / NekoBasu (transporte de Totoro)

El Autobús Gato es el transporte elegido por O Totoro. NekoBASu tiene ojos encendidos, (brillantes) como faros, ratas para luces de cola y peludos asientos que cambian de tamaño según el pasajero.

Satsuki y Mei primero se encuentran por primera vez cuando ella está, bajo la lluvia, esperando al autobús con O Totoro. Más tarde, O Totoro llama al Autobús Gato para ayudar a Setsuki a encontrar a Mei cuando ésta se ha perdido. Posteriormente el Autobús Gato lleva a las niñas a ver a su madre.

EL DIRECTOR

Hayao Miyazaki (1941) es un director de cine de animación, ilustrador, dibujante de cómics (mangaka) y productor de dibujos animados japonés, apenas conocido fuera de los círculos profesionales y mantenido siempre a la sombra de Isao Takahata, que lo había dirigido en diversas series de televisión como Heidi o Marco. Es a partir de la realización de “Mi vecino Totoro” (1988) cuando alcanza la fama y el reconocimiento tanto en su país como más allá del mismo. Muchos desconocen que tras *Marco*, *Heidi* o el *Sherlock Holmes* animado se esconde Miyazaki.

Director de populares filmes de animación como:

- *Lupin III: El castillo de Cagliostro*, 1979
- *Nausicaä del Valle del Viento*, 1984
- *El castillo en el cielo*, 1986
- *Mi vecino Totoro*, 1988
- *Nicky, la aprendiz de bruja*, 1989
- *Porco Rosso*, 1992
- *La princesa Mononoke*, 1997
- *El viaje de Chihiro*, 2001
- *El castillo ambulante*, 2004
- *Ponyo en el acantilado*, 2008

Participación en series

Mi Vecino Totoro se convierte en la primera obra indiscutible de Hayao Miyazaki. Será la primera de las producciones Ghibli que abandona la espectacularidad de las luchas colectivas y las batallas aéreas para centrarse a contar una historia intimista, alimentada por la imaginación de las niñas y repleta de detalles.

Miyazaki Se implica enormemente creando sus películas, sirviendo a menudo de guionista y de realizador a la vez. Verificó personalmente todos los dibujos de sus primeras películas, pero ahora delega una parte de este trabajo a otros miembros del Studio Ghibli debido a problemas de salud provocada por la sobrecarga laboral.

Entrevista a Hayao Miyazaki <http://www.animedia.com.mx/magazine/septiembre/chihiro.html>

Técnica usada para la animación del a película

El estudio Ghibli siempre se ha caracterizado por la gran perfección de sus animaciones y por el poco uso que hacen de la imagen digitalizada. Por lo tanto, usan una técnica de animación a mano, no colorearon mediante ordenador hasta 1997 en *La princesa Mononoke*.

Estudiando cada una de sus escenas podemos llegar a ver la calidad de sus detalles, sobre todo la escena en la que Satsuke recoge leña en el campo para calentar la casa y una ráfaga de viento pasa por su lado, moviendo la hierba circundante.

Además de la gran calidad en el dibujo, podemos observar la destreza en el uso del color y la belleza de sus fondos y paisajes; el verde inunda constantemente esta película para destacar la belleza y la armonía de la naturaleza.

Incluso el juego de luces y sombras que se usa ayuda a la acción, como vemos en el contraste entre la luz, refiriéndose a lo real, y a la sombra, el mundo misterioso donde viven los Totoros.

La acción discurre generalmente de forma calmada, pausada, hilvanando las escenas sin ninguna violencia; incluso la aparición del gataobús, precedida de los juegos de Totoro con la lluvia, se realiza de manera relajada mezclándose la sorpresa de Satsuke con la naturalidad de Totoro.

Algunas escenas

He seleccionado tres escenas que me parecen representativas de la película:

La primera nos muestra la relación del padre con sus hijas, es una escena que nos narra lo cotidiano, el juego de cualquier familia a la hora del baño. La transcripción de la escena es literal.

La segunda escena elegida, quizás la más representativa de la película, es la conocida como “la parada del autobús”, las niñas esperan, ya de noche, que su padre llegue a casa y será el primer contacto de Satsuki con Totoro. Una escena donde la música de Jo Hisaishi tiene y los sonidos de la lluvia tienen más importancia que las escasas palabras que se dicen, escena ingeniosa y encantadora donde las haya.

La tercera elegida es la del “Gatobus”, toda una sorpresa tanto para las niñas como para el espectador; y que nos relaciona la película con la obra de Lewis Carroll.

El baño

[Está anocheciendo; el señor Kusakabe prepara la cena y Satsuki aviva el fuego de la chimenea. A continuación, sale fuera a por algo de leña. Una repentina ráfaga de viento le arrebató los troncos de sus manos; se apresura a tomar otros y se refugia en la casa con celeridad...]

[Es hora del baño. Papá y Mei están metidos en la bañera mientras Satsuki se lava el cuerpo con jabón antes de unirse a ellos...]

MEI: Papá, ¡tengo miedo de que el viento vaya a tirar la casa!

PADRE (*riéndose*): Esperemos que no lo haga, ¡acabamos de instalarnos!

[El viento sopla con fuerza, zarandeando la vivienda...]

PADRE (*riendo de golpe*): ¡Ja, ,ja, ,ja, ,ja, ,ja!... ¿A qué estáis esperando? Hay que reírse para espantar a los fantasmas... ¡Ja, ,ja, ,ja, ,ja!...

MEI: A mí no me dan miedo... ¡No me dan miedo!

[Satsuki, que ya se ha metido en la bañera, empieza a hacer cosquillas a Mei. Los tres ríen y salpican el agua; el padre lo hace con tanta fuerza que casi vacía la bañera... Mientras tanto, los "Conejitos del polvo" abandonan la casa y flotando por el aire se elevan hacia lo alto del alcanforero bajo la luna creciente...]

[El plano siguiente nos muestra a Satsuki, Mei y su padre, durmiendo en camas separadas sobre el tatami...]

[A la mañana siguiente, las chicas ayudan a papá con la colada; escurriendo la ropa con los pies...]

MEI, SATSUKI: ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos!...

PADRE: Eso es, ¡pisad fuerte!

MEI, SATSUKI: ... ¡uno, dos, uno, dos!...

PADRE: Muy bien, ¡seguid!

MEI, SATSUKI: ... ¡uno, dos!

[Toda la ropa está ya tendida. Sopla una brisa muy agradable...]

PADRE: Bueno, ya está. Creo que por hoy se acabó.

MEI, SATSUKI: ¡¡¡Bien!!!

[Las niñas se apresuran a guardar el canasto de la ropa, cogen sus sombreros y montan en la bicicleta con papá: Mei, delante, y Satsuki detrás...]

SATSUKI (*dando impulso a la bicicleta*): ¡Preparados!

[Vista general de los arrozales. Hace un día estupendo, con un sol radiante. A lo lejos, divisan a Nanny trabajando en el campo junto a los demás aldeanos...]

La parada de autobús

<http://www.youtube.com/watch?v=KWMEBbkxsq8>

Siete minutos, también casi sin diálogo, con un único escenario (parada de autobus en zona rural) y con el rumor de la lluvia como música de fondo.

Sin duda es una escena clave en la película. Las hermanas han ido a esperar al padre. Llegan a la parada de autobús que hay en medio del bosque; justo cuando aparece uno pero el padre no llega en él. Ha caído la noche y se enciende la farola de la parada. En el horizonte aparece una pequeña luz; es un ciclista, que ataviado con su impermeable, pasa por delante de ellas sin decir nada. Mei tiene sueño y empieza a dar cabezadas. Y allí permanecen; en medio del bosque y resguardadas bajo un paraguas rosado. No están solas del todo; un sapo se pasea entre los charcos. De pronto, Satsuki oye pasos... alguien se está acercando... deteniéndose a su lado. Como el paraguas le reduce el campo de visión, lo primero que ve son dos patas gigantes y peludas con uñas largas y afiladas. Satsuki alza un poco la mirada y ve como el individuo se rasca en el costado con su enorme zarpa. Asustada, mira hacia arriba y... ¡es Oh-Totoro!

Con cara de pasmarote, Oh-Totoro permanece de pie, junto a las niñas, resguardándose de la lluvia con una hoja verde, que apenas cubre su cabeza. El agua se desliza por la hoja y gotea sobre su hocico. La imagen es realmente cómica. Oh-Totoro le hace caso y se cubre con él. El sapo parece contemplarlos bajo la lluvia. De repente, el súbito impacto de una gota sobre la tela del paraguas estremece a nuestro amigo. Extrañado, alza la mirada bajo el paraguas; y un nuevo escalofrío recorre su cuerpo con el impacto repetido de otras gotas. Una gran sonrisa se dibuja en su rostro y se le enciende la bombilla... ¡Qué brillante idea!. Toma impulso y da un pequeño brinco. En la caída, la sacudida lo hace retumbar todo y el agua acumulada en las ramas de los árboles cae con fuerza sobre ellos. Oh-Totoro ruge estruendosamente de placer. El ruido despierta a Mei, y Satsuki se muestra sorprendida. En ese momento, se avistan unas luces en el horizonte y vendrá el gato-bus, y la historia continuará.

Aparición del Gatobús

Literalmente, un autobús que se parece a un gato (o un gato que funciona como autobús). En Japón, creen que los gatos tienen poderes mágicos de cambiar de forma si son lo suficiente viejos. Ellos son llamados "Bake Neko". El Gatobús es un Bake Neko que vio un bus, le gustó y se convirtió en uno de ellos.

Acude a la llamada de Oh-Totoro que lo utiliza como medio de transporte. Entre otras peculiaridades posee seis pares de patas y poderes que le permiten desplazarse a velocidades increíbles sin ser visto. Se aproxima esquivando los charcos, y..., frenando en seco, se detiene ante ellos. Mitad gato, mitad autobús.

Dotado de seis pares de patas; sus ojos, grandes y brillantes, ejercen de faros delanteros. Un par de luces traseras de color rosa en forma de ratón junto a otro par delantero, idéntico y morado, que ilumina el letrero de destino*, conforman este singular y estrambótico medio de transporte...

Satsuki y Mei están atónitas, no pueden creer lo que están viendo. El Gatobús, con una enorme sonrisa en su rostro, abre su cavidad interior. Oh-Totoro entrega a las niñas un pequeño paquete envuelto en hojas y se introduce en el Gatobús. éste arranca de golpe en medio de un ruido ensordecedor y desaparecen entre las colinas.

* El letrero está en japonés y en él se lee "Tsukamori", que es el nombre del bosque donde viven los "Totoros".

Transcription, design and contents by **Elías Arboix** (6 April 2002)
http://www.nausicaa.net/miyazaki/totoro/script_totoro_spanishdub.html

PUNTOS DE INTERÉS ANTES DEL VISIONADO

Puntos de interés que comentar al alumno antes de ver la película.

- Las relaciones entre los distintos miembros de la familia.
- Importancia del valor de la fantasía en el cine.
- La aparición de elementos fantásticos (Totoros)
- La acción en el transcurso del film. Ausencia de violencia.
- Diferencias entre las formas de vida oriente –Japón- y occidente –España-. Son interesantes aquellos elementos cotidianos como la comida, el baño, el sueño, la ida al colegio, en resumen todo aquello que hace diferente lo cotidiano en los distintos países.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES

Se puede utilizar esta película para iniciar una conversación acerca de la universalidad de la familia.

La película nos sitúa en el Japón de los años cincuenta donde dos niñas viven con su padre en un pueblecito del Japón rural mientras esperan a que su madre se recupere de una enfermedad. La película es notablemente diferente a las que se realizan generalmente en el cine norteamericano y que corrientemente llegan a nuestra pantallas de cine y receptores de televisión. No es un film de buenos y malos ni envidias ni venganzas, tampoco aparecen traumas ni miedos infantiles, ni maltratos ni abuso a niños, no esperemos por tanto tragedias que nos lleven a mundos extremos. Únicamente una excelente película que relaciona a unas niñas, pertenecientes a una familia común y corriente, con su entorno y con la fantasía de unos seres que en lugar de asustarnos nos dan seguridad y confianza.

- Comprender que las familias viven en diferentes lugares y épocas.
- Comprender que las familias poseen diferentes creencias y tradiciones.
- Comparar distintos tipos de familias.
- Comprender que familias y diferentes tipos de familias existen en todas las comunidades .
- Realizar un poema o redacción que aluda a la familia o a algún miembro de ella especialmente importante para el alumno.

Nota:

Todas las películas son adecuadas para trabajar:

- El área de **Lengua y literatura**, aunque la opción nada más que se indica en aquellas cuyo guión esta basado en una obra literaria.
- El área de **Educación artística** o **Educación plástica y visual** al tratarse de cine de animación.
- El área de **Lengua extranjera** ya que el formato Dvd en el que se presentan las citadas películas ofrece la posibilidad de visionarlas en distintos idiomas o con subtítulos en distintas lenguas.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE

Totoro Forest Project <http://www.totoroforestproject.org/>

Con motivo de la conservación de las colinas de *Sayama*, un bosque muy cerca de Tokio que sirvió de inspiración al maestro Miyazaki en su película, nació *Totoro Forest Project*. Profesionales de todo el mundo fueron movilizados para hacer posible un proyecto solidario que conseguiría salvar este bosque. Se les pedía una aportación explicando su visión particular de este emblemático personaje o simplemente llevarlo a su terreno y mostrarlo desde una visión diferente.

El bosque fue salvado y a día de hoy nos queda el recuerdo de una fantástica exposición y un libro recopilación de increíbles trabajos.

Este hecho nos puede llevar a distintas iniciativas relacionadas con la botánica, desde:

- Campaña de limpieza de algún parque, jardín o área arbolada cercana.
- Plantación de árboles en colaboración con las instituciones municipales o cualquiera otras que se presten.
- Elaboración y venta de productos artísticos que puedan sufragar la adquisición de plantas y siembra para el colegio o instituto.
- Iniciar en el respeto a la naturaleza cuidando las plantas, haciendo un macetero o, si se tienen, cuidando los animales.
- Elegir un animal en peligro de extinción, buscar imágenes en revistas y debatir sobre su conservación y los peligros que le amenazan.
- Colaborar en campañas ambientales, en la localidad o el colegio.
- Analizar el tema de la basura que producimos y el reciclaje.
- Hacer una tabla del consumo y de los residuos de cada casa.
- Observar y recoger datos de las noticias de los diferentes medios de comunicación sobre el medio ambiente.

ACTIVIDADES LINGÜÍSTICAS

No siempre los elementos fantásticos que aparecen en las obras literarias dirigidas a los niños representan un elemento positivo y gratificante. En numerosas ocasiones la fantasía está más relacionada con elementos coercitivos que lúdicos, sirvan como ejemplo algunos de los cuentos de la tradición europea recogido por Hans Christian Andersen, Charles Perrault o los hermanos Grimm; incluso los cuentos de hadas o de príncipes y princesas están repletos de violencia, venganzas y seres malvados. Los animales tampoco suelen salir bien parados, puesto que en numerosas ocasiones se les personifica como los malvados de la historia, incluso, en muchas veces, se llega más lejos convirtiéndolos en monstruos. Concluamos en que la suma de fantasía y animales no siempre, o quizás casi nunca, es sinónimo de paz, ternura y buena armonía.

Por todo ello propongo la lectura de la siguiente leyenda, que siendo muy anterior a la película “Mi vecino Totoro” posee con ella algunos elementos comunes y nos puede servir para trabajar antes de ver la película y tratar el tema de la fantasía en las leyendas populares.

Leyendas con animales

Los ratones coloraos Leyenda murciana

Hace tiempo, una campesina murciana quedó viuda con un hijo muy pequeño. Su única hacienda era una huerta que ella cultivaba con mucho esfuerzo para dar de comer a su hijo.

Todos los días, al amanecer, la joven salía de su casa con una cesta de frutas y verduras para venderlas en el mercado.

No tenía vecinos ni familiares que cuidaran de su hijico, y aunque se le rompía el corazón, no le quedaba más remedio que dejarlo solo en casa.

Necesitaba el dinero para darle de comer.

-No te despiertes hasta que yo vuelva, ángel mío -murmuraba, y desde la puerta le lanzaba un beso con la mano. Procuraba regresar cuanto antes, pero siempre encontraba a su hijico llorando desconsolado en la cuna:

-¡Mamá!, ¿por qué te vas? ¡No te vayas más!

Pero un día, en que desesperada como siempre, corría de regreso a casa, al llegar, para su sorpresa, lo encontró riéndose a carcajadas.

-¿Hoy no has tenido miedo, Pencho? -le preguntó.

-Un ratoncico ha cantado una canción y hemos estado bailando.

La madre pensó que eran imaginaciones del niño y le siguió la corriente, pero, a los pocos días el pequeño comenzó a cantar una canción que ella desconocía.

-¿Quién te ha enseñado esa canción, Pencho?- le preguntó.

-El «ratón colorao».

-¿Y quién es el «ratón colorao» ?

-Me ha dicho que es un duende –contestó Pencho.

-Un duende... ¡Ah! Muy bien...

-¿Qué es un duende, mamá?

La joven madre se lo explicó como pudo y pensó que su hijo Pencho había soñado lo del «ratón colorao».

Pero un día encontró al pequeño leyendo un trozo de papel que se había quedado pegado en el fondo de la cesta de las verduras.

-Pero, Pencho, ¿tú sabes leer? -preguntó la asombrada madre.

-Sí, mira: aquí dice za-pa-to.

La madre, asustada, fue corriendo hasta la escuela del pueblo con su hijo de una mano y el trozo de papel en la otra.

-Señora maestra, ¿podría decirme qué pone aquí?

-Zapato. Ahí pone zapato.

La campesina, sin entender nada, se tuvo que sentar.

-Mi hijo ha aprendido a leer él solito -murmuró.

La maestra, que no se lo podía creer, se dirigió a la pizarra, escribió «Matusalén» y le preguntó a Pencho:

-¿Qué pone aquí, pequeño?

-Matusalén -respondió el niño con una sonrisa angelical.

-¡Este niño es más listo que los «ratones coloraos»! -exclamó la maestra-. Desde mañana puede traerlo al colegio. Pencho, ¿cuántos años tienes? -le preguntó al niño.

-Tres.

-¿Quién te ha enseñado a leer?

-El «ratón colorao» -contestó el pequeño.

-No me engañes: habrá sido tu mamá.

-No, señorita. Yo no sé leer -dijo la madre.

-Pues dígale al niño que no se debe mentir.

La campesina volvió con su hijo a casa muy preocupada. Al día siguiente, salió de casa como si se dirigiera al mercado, pero se quedó fuera mirando por la ventana, dispuesta a averiguar quién visitaba a su hijo en secreto.

Poco después vio aparecer a un ratón vestido de rojo con una guitarra entre las manos.

El simpático animal comenzó a bailar alrededor de la cuna hasta que Pencho se despertó y se puso a bailar con él.

La madre abrió la puerta de pronto, pero, al instante, el ratón desapareció. Abrazó a Pencho con lágrimas en los ojos y pensó en agradecer de alguna forma al «ratón colorao» lo que hacía por su hijo.

Desde aquel día, dejaba una tostada con miel para su hijo y otra para el buen «ratón colorao».

Los mayores creemos que los «ratones coloraos» no existen pero, como de costumbre, estamos equivocados: lo que pasa es que no recordamos que nos visitaban en la cuna.

Aunque la madre de Pencho se lo recordó siempre a su hijo.

ACTIVIDADES PLÁSTICAS

El cine siempre es un recurso para el aula de plástica. No hablo únicamente el consabido estudio de los planos y las tiras cómicas.

En los últimos años, cuando hablamos de la rentabilidad de una película, no lo hacemos únicamente del número de espectadores que acudieron a las salas o del número de cintas de video o Dvd vendidos, no, hablamos del “merchandising” o la larga serie de productos que acompañan a las películas de éxito.

En el anexo propongo algunas de las sugerencias en cuanto a actividades plásticas que he ido recogiendo y que, sin duda, pueden darnos ideas de carácter muy diverso y para distintas edades.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INGLÉS

“I speak English with Totoro”

Con alumnos con un cierto nivel de inglés podemos aprovechar para trabajar alguna escena en clase de inglés. En la siguiente dirección web encontraremos la transcripción completa de la película en esta lengua.

Se trata de una transcripción exacta de los diálogos contenidos en el vídeo. Creada para servir de fuente a los profesores que usen este vídeo para sus clases de inglés.

<http://www2.gol.com/users/billp/totoro/script.html>

Bibliografía

- **GRANDES PELÍCULAS-2, LAS**

Autor: Roger Ebert
Páginas: 452
Tamaño: 24x17
Encuadernación: Tela
ISBN: 978-84-96222-57-1
Género: Cine

WEBS

<http://totoroforestproject.org/>

<http://www.totoro.org/>

<http://www.totoro.org/misc.shtml>

http://es.wikipedia.org/wiki/Mi_vecino_Totoro

http://en.wikipedia.org/wiki/My_Neighbor_Totoro

<http://drakenland.wordpress.com/2010/04/22/tonari-no-totoro-my-neighbor-totoro-mi-vecino-totoro/>

<http://cachecine.blogspot.com/2009/07/hm-1-mi-vecino-totoro-1988.html>

<http://hjj.com.ar/ghibli/totoro/index.html>

Trascripciones de la película al español →
(excelente) http://www.nausicaa.net/miyazaki/totoro/script_totoro_spanishdub.html
http://www.nausicaa.net/miyazaki/totoro/script_totoro_spanish.txt

Canción (títulos de crédito): <http://www.youtube.com/watch?v=lzjDfjEn3O8&feature=related>

Compositor → Hisaishi, Joe <http://www.bsospirit.com/comentarios/totoro.php>

Totoro song: <http://www.youtube.com/watch?v=aSZel0lxzBE>

Cat bus song: <http://www.youtube.com/watch?v=gcAA1cswQ20&feature=related>

Escena del autobús: http://www.youtube.com/watch?v=iJEeUL_83Qs

Tráiler: http://www.youtube.com/watch?v=pp9PDj_zb1k

Webs referentes a Hayao Miyazaki

Entrevista a Hayao Miyazaki <http://www.animedia.com.mx/magazine/septiembre/chihiro.html>
<http://www.imdb.com/name/nm0594503/>
<http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=51>
http://es.wikilingue.com/fr/Hayao_Miyazaki

Webs referentes a los estudios Ghibli

http://es.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli
<http://www.studiohibli.net/> <http://www.ghibli.jp/> <http://www.ghiblienespanol.com.ar/>

Otras webs relacionadas con la película

<http://www.youtube.com/watch?v=xPh4RDXFvg> -Tema musical de Totoro-
<http://www.cinefilo.es/criticas-cine/la-princesa-mononoke-de-hayao-miyazaki/15985/>
<http://www.studiohibliforum.com/viewtopic.php?f=2&t=146&start=40>

ANEXOS

Sugerencias para las actividades plásticas.

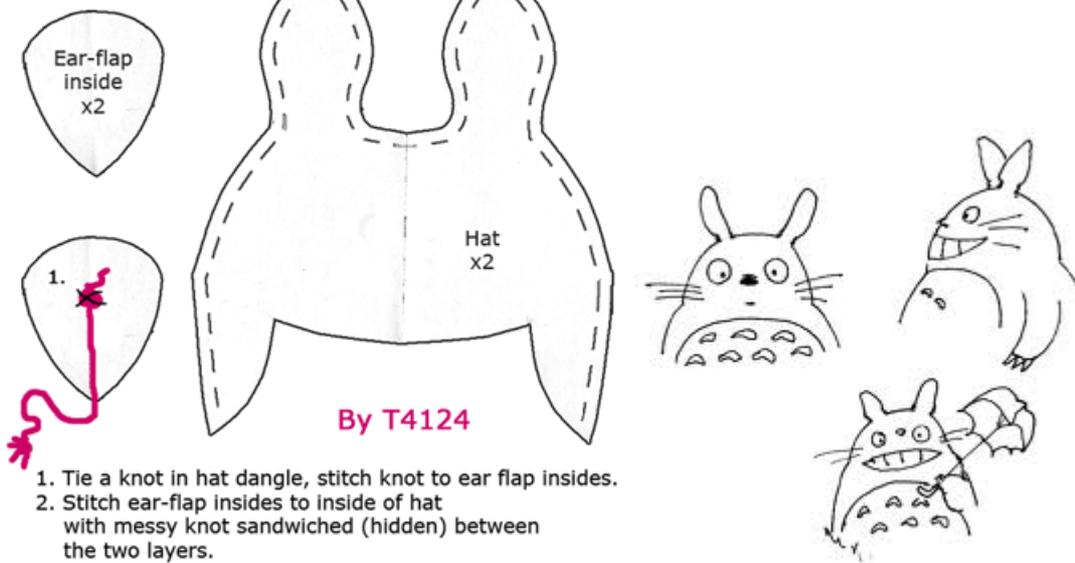

<http://olyhorror.blogspot.com/2010/07/totoro-unas.html>

<http://hazelnutgirl.blogspot.com/2010/06/totoro-felt-bag.html>

Tiny Totoro Hat

Redecora tu vida con Totoro

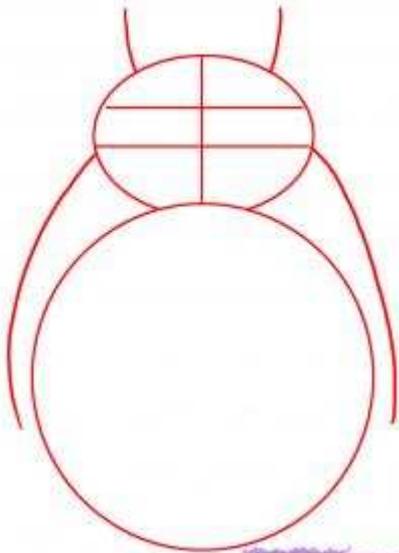
<http://es.paperblog.com/redecora-tu-vida-con-totoro-95016/>

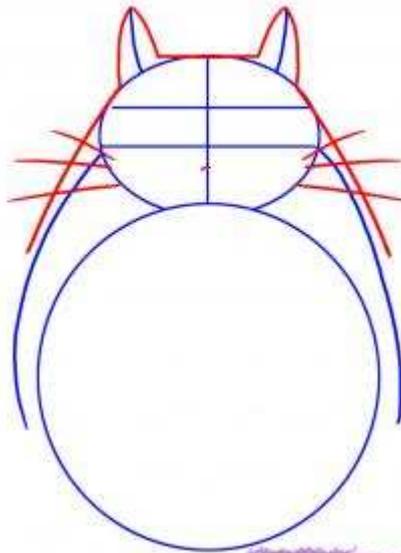
¿Qué cómo los hicimos?

Los dibujos miden unos 30-40 centímetros aproximadamente, y están pintados con pintura de pared normal.

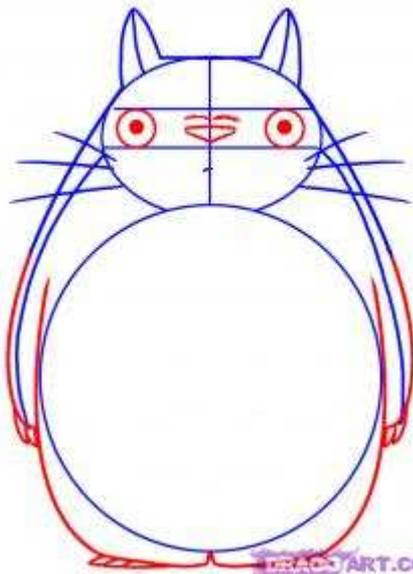
Primero lo hicimos en un papel. Después usando papel de calco (ese que es negro, que también se llama papel de carbón) . Solo tuvimos que calcarlo en la pared y después se pintó. Por ultimo se hizo el contorno con pintura negra ^_^!

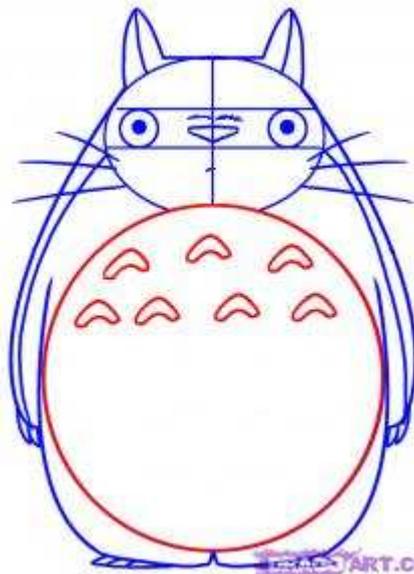
DRAGOART.COM

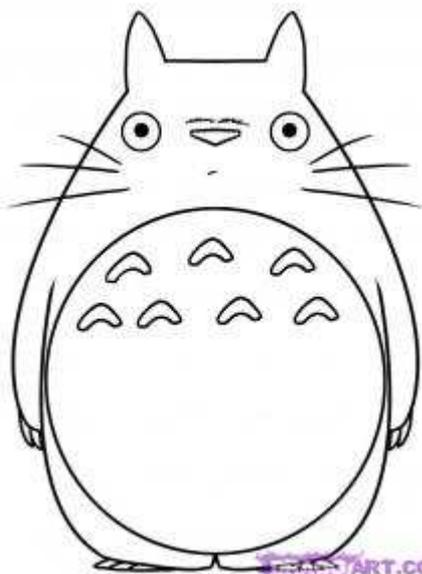
DRAGOART.COM

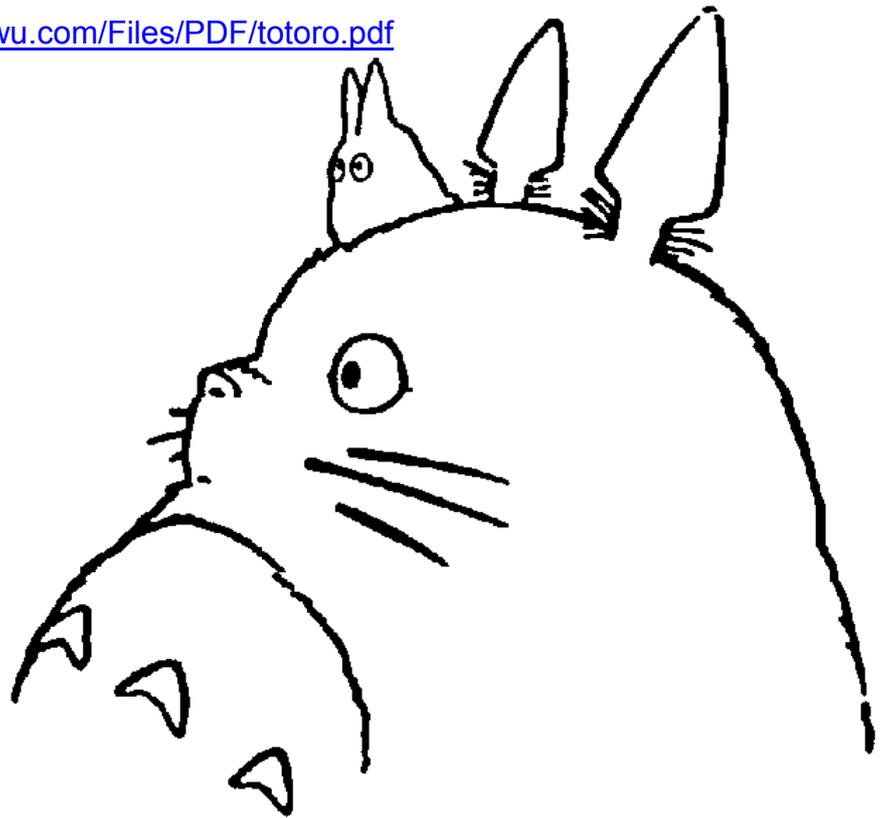
DRAGOART.COM

DRAGOART.COM

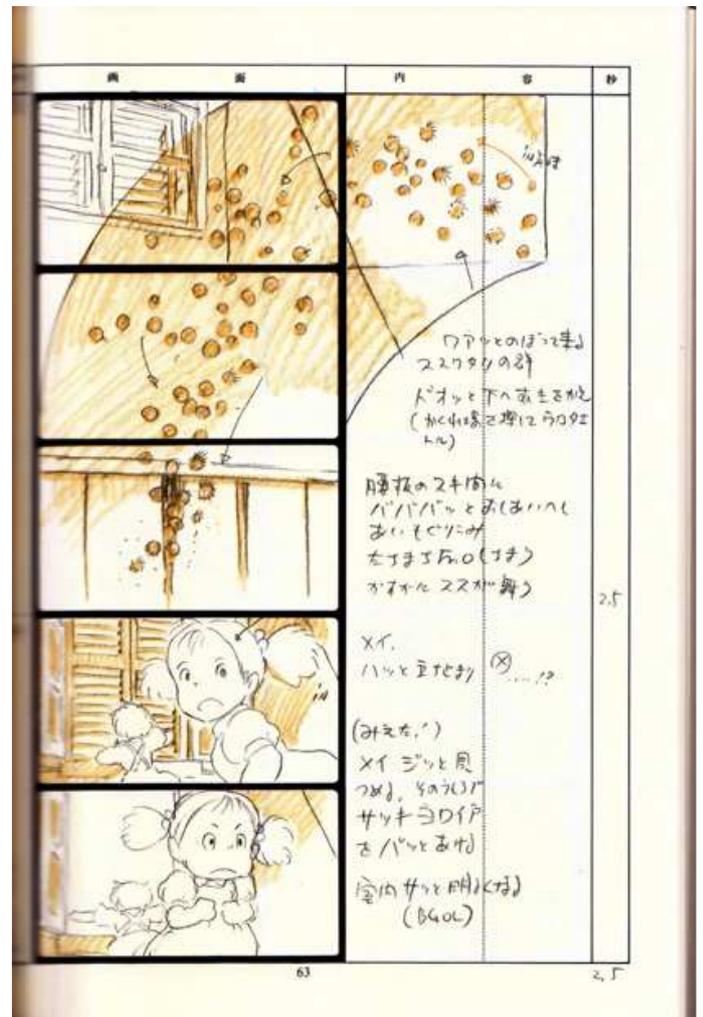
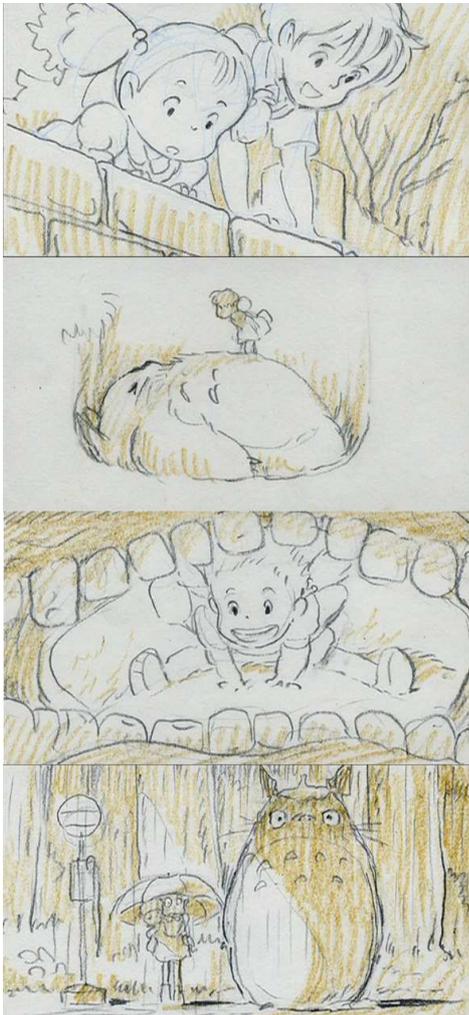

DRAGOART.COM

Carátula de la primera edición en castellano de "Mi Vecino Totoro" en VHS

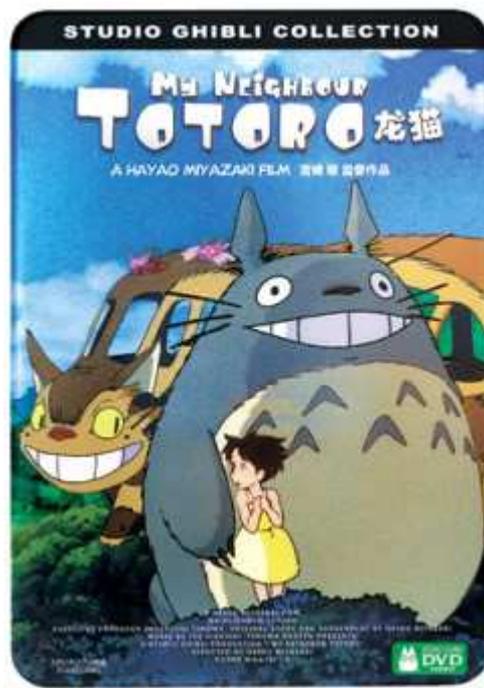
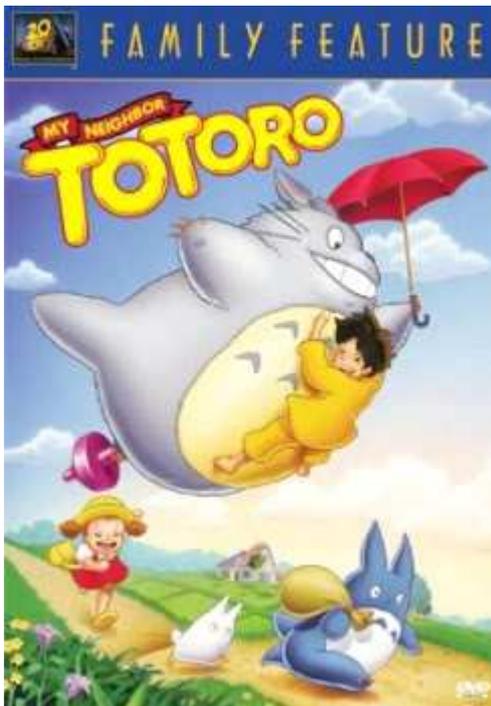
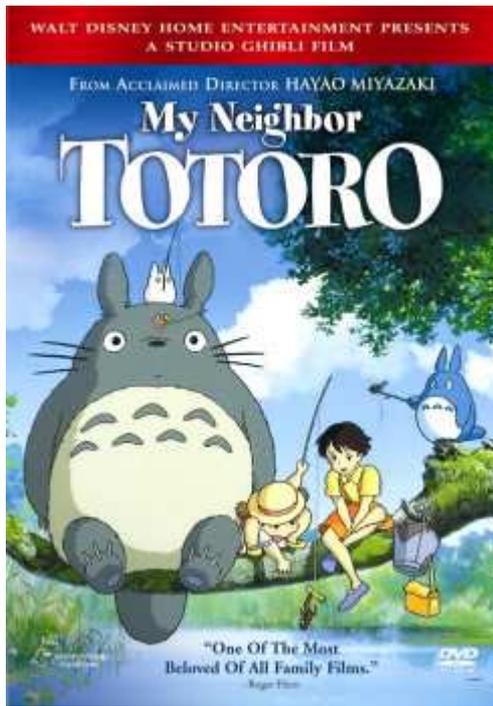
Frames de la película

<http://moviesinframes.tumblr.com/post/338126259/tonari-no-totoro-my-neighbor-totoro-storyboard>

Distintas portadas

Totoro

“Mi vecino Totoro” - guía alumno

Título: Tonari no Totoro / Mi vecino Totoro / My Neighbor Totoro

Dirección: Hayao Miyazaki **País:** Japón **Año:** 1988

Estreno en Japón: 16 Abril 1988. **Estreno en España:** 30/10/2009

Duración: 86 min. **Género:** Familiar, Animación, Aventuras, Fantástico

Distribuidora: Aurum **Productora:** Studio Ghibli

Productor ejecutivo: Yasuyoshi Tokuma

Música, composición: Jo Hisaishi **Director de sonido:** Shigeharu Shiba

Editor de efectos especiales: Kazutoshi Satou **Director de animación:** Yoshiharu Sato

Animador: Yoshinori Kaneda **Producción, supervisor de cámara:** Hisao Shirai

En cuanto al **dibujo** y a la **animación** destacar que pese a que en el momento la creación de la película ya era usual la utilización del ordenador ésta es una obra realizada íntegramente con métodos de animación tradicional. Son de destacar los fondos y los paisaje, superiores en calidad a la mayoría de las obras que llegan a las salas comerciales.

Ambientación:

La acción se sitúa en el mundo rural japonés de finales de los años 50 del siglo XX. En concreto, en la ciudad de Tokorozawa (prefectura de Saitama) junto a las montañas Sayama, donde creció el pequeño Hayao Miyazaki (director de la película). No hay televisores en las casas, y hay varios rasgos de cultura "tradicional", en armonía con el tono, muy feliz pero levemente nostálgico, que evoca recuerdos de infancia.

Sinopsis La vida cotidiana de una familia (padre y dos niñas) que acaban de mudarse al campo. Arranca con la instalación en la nueva casa y prosigue con el descubrimiento del entorno (naturaleza, vecinos) y una visita a la madre (internada en un hospital)... Luego vendrá el descubrimiento de Totoro, la criatura que vive bajo el árbol gigante vecino, que traba amistad con las niñas, y que después prestará su ayuda ante el extravío de la hermana menor.

Es la **tercera película** de Miyazaki dentro de la productora Ghibli. Idea, guión y dibujos propios.

Otras películas de Hayao Miyazaki:

- *Lupin III: El castillo de Cagliostro*, 1979
- *Nausicaä del Valle del Viento*, 1984
- *El castillo en el cielo*, 1986
- *Mi vecino Totoro*, 1988
- *Nicky, la aprendiz de bruja*, 1989
- *Porco Rosso*, 1992
- *La princesa Mononoke*, 1997
- *El viaje de Chihiro*, 2001
- *El castillo ambulante*, 2004
- *Ponyo en el acantilado*, 2008

Además de su participación en series tan conocidas como “Marco” o “Heidi”

Personajes:

Mei (4 años) y **Satzuki** (10 años), las dos hermanas, son las protagonistas principales. Satzuki es la hermana mayor modelo, muy responsable y cariñosa. Se adivina el peso que implica la ausencia de la madre, y la obligación que asume para cubrir su falta. Sólo en la crisis del episodio final se quebrará.

Mei es pura energía y alegría de vivir. Adora a su hermana, y la imita en todo.

El **padre**, geólogo y profesor universitario; calmo, algo distraído. Contrariamente a algunos clichés, es un padre comprensivo y sensible, que acompaña a la justa distancia las *fantasías* de sus hijas. La **madre** está internada en el hospital, aparentemente con tuberculosis. Interviene poco, pero se adivina una gran comprensión con su esposo; también se adapta con envidiable naturalidad a las historias de las niñas.

Kanta, es el niño de la casa vecina. De igual edad que Satzuki, esconde tras su pose de desdén hacia "las nuevas niñas" su timidez. La abuela de **Kanta**, amable y servicial, ayuda al establecimiento de los nuevos vecinos.

Totoro. En realidad, son tres: el Totoro pequeño, el mediano y el grande. Pero cuando hablamos de "Totoro", se sobreentiende el grande.

Otros personajes son el **Gatobus** (amigo de Totoro, al parecer), los "Makuro-Kurosuke" (bolitas de hollín, o conejitos del polvo, según traducción), la madre de Kanta y la maestra de escuela.

Puntos de interés que comentar antes de ver la película.

- Las relaciones entre los distintos miembros de la familia.
- Importancia del valor de la fantasía en el cine.
- La aparición de elementos fantásticos (Totoros)
- La acción en el transcurso del film. Ausencia de violencia.
- Diferencias entre las formas de vida oriente –Japón- y occidente –España-. Son interesantes aquellos elementos cotidianos como la comida, el baño, el sueño, la ida al colegio, en resumen todo aquello que hace diferente lo cotidiano en los distintos países.