

Swing

Título original en francés: *Swing*.

Director: Tony Gatlif.

Año: 2002. País: Francia y Japón.

Duración: 87'. Puede verse en dos clases: de 0'jejeeasí a 43'29'' (juegan por el campo), y de 43'30'' (Miraldo le cuenta cosas de distintas plantas) a 87' (fin, títulos incluidos).

Objetivos:

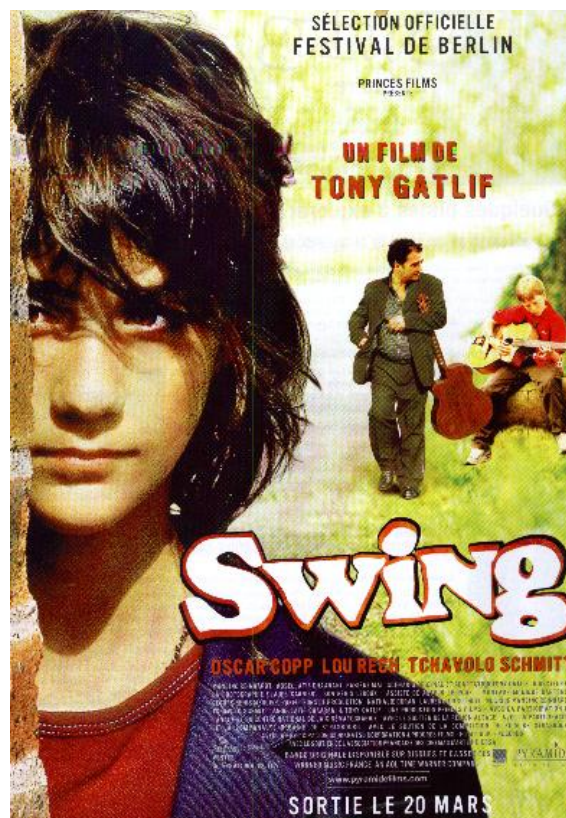
- Favorecer la empatía y el reconocimiento de los valores (sociales, culturales y personales) de los demás, de los "diferentes", como base para enfrentarse al racismo.
- Acercarse, en esta línea, al mundo gitano.
- Observar la relación de atracción y amistad que se establece entre los jóvenes protagonistas.
- Conocer el jazz *manouche* como estilo musical.
- Ver una película en versión original con subtítulos en francés.

Un poco de historia:

El director de *Swing* es Tony Gatlif, artista de origen argelino-romaní (gitano) que ha dedicado su obra a dar a conocer la cultura y la forma de vivir del pueblo gitano.

El papel de Miraldo está interpretado por un auténtico guitarrista, el magnífico Tchavolo Schmitt.

El jazz *manouche* (*gypsy jazz* o *gypsy swing*) es un estilo característico del guitarrista Django Reinhardt (1910-1953), que generalmente se toca con

guitarra, contrabajo y violín y, a veces, con clarinete y acordeón. El propio Django Reinhardt inventó una guitarra especial para tocar esta música.

Sinopsis:

Swing es la historia de un niño de diez años apasionado del llamado *jazz manouche*, música que ha descubierto escuchando tocar a Miraldo, un virtuoso de la guitarra que toca en un bar. Esta música se convierte en su pasión y le conduce hacia el barrio de los gitanos, donde quiere comprar una guitarra. Gracias a las clases que Miraldo acepta darle, Max aprenderá la música y la cultura *manouche*, haciéndose amigo de Swing, que tiene su edad, y que le llama la atención y le atrae por su forma de ser.

Actividades previas.

¿Te gusta la música? ¿Escucharla, tocarla, bailarla, escribirla, estudiarla...?

¿Tocas algún instrumento?

¿Trabajas con música?

¿Qué estilos musicales te gustan más?

¿Qué sientes cuando escuchas tu música preferida?

Marca las definiciones que creas que explican mejor lo que es la amistad:

Es una relación afectiva entre dos o más personas . Pensar siempre en la otra persona . Es una de las relaciones interpersonales más comunes . Se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia. Nace cuando las personas encuentran inquietudes comunes . Hay amistades que nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo . La verdadera amistad dura toda la vida No es lo mismo amigo que conocido ...

El cine es, sobre todo, acción a través de las imágenes.

En cine, cuando se habla de las imágenes se habla de la fotografía: todo lo que se ve en el recuadro de la pantalla y cómo: el tamaño de los personajes y objetos, lo que está delante y lo que detrás; desde

dónde vemos (desde arriba, a la altura de nuestros ojos...); si hay mucha luz o poca, los colores, la intensidad del brillo, y muchas cosas más. Con estas pautas, describe con detalle este fotograma: un exterior día, río.

Durante la película conviene fijarse en:

La música, un lenguaje universal para la expresión de los sentimientos, sentimientos que a veces con palabras no sabemos explicar con precisión.

Lo bien elegido que está el reparto (*el casting*).

Las miradas entre los dos jóvenes protagonistas.

Las relaciones personales positivas que se establecen entre los personajes.

Actividades posteriores.

Entrevista con Tony Gatlif, el director.

Es la cuarta película que dedica a los gitanos y su cultura.

Simplemente intento transmitir algo que está desapareciendo. Trato de aportar mi testimonio.

¿Cómo ha encontrado a los jóvenes intérpretes de Max y Swing?

Les he hecho pasar tests, improvisaciones, pero sin darles textos precisos. Para mí, lo más importante en un primer tiempo, es la energía, la gesticulación. Les pedí que se miraran a los ojos. Los preadolescentes no se atreven a mirarse a los ojos, se turban, y entonces se ríen. Me gustó mucho la manera en la que Oscar (Max) y Lou (Swing) se miraban a los ojos. Mi elección se hizo en base a esa mirada.

Max descubre el mundo de los gitanos, se inicia en su música y en sus tradiciones.

Max viene a casa de los gitanos para buscar una guitarra, es la música la que hace el vínculo. Max se inicia en todo un modo de vida diferente al suyo. Y descubrirá este mundo porque a él no le gusta el mundo de su madre, que se pasa la vida con su teléfono móvil.

¿Cuál es la influencia de la música en la película?

La música es esta libertad que me da la inspiración para hacer mis películas, la inspiración para ir al encuentro de los demás en el mundo. Esta película no se podía concebir sin música. Simboliza la libertad de una niña como Swing. Y es para descubrir este estilo de música extranjera a su cultura que Max va al encuentro de los manouches.

Usted filma la fiesta, la alegría de vivir, pero también dedica una secuencia al genocidio de los gitanos.

Es un tema muy frágil. Los pocos manouches que han conseguido sobrevivir a este período de persecución de los nazis, dudan a la hora de hablar del tema, o directamente no dicen nada. Buscaba a una mujer manouche que aceptara hablar de eso y encontré a Hélène Mershtein (la abuela). Esta escena de la abuela está filmada como un documental, como si no fuese una película de ficción. La cámara estaba simplemente ahí puesta, y le dejé a Hélène la libertad total de contar su historia: la raptaron a ella y a toda su familia. Dejaron todo en el borde de la carretera, las roulottes, los animales, el fuego encendido... Hay unos 500.000 gitanos muertos en deportación, lo que es enorme para este pueblo. Pocos viejos pudieron volver.

Después de leer la entrevista, contesta:

¿Qué te parece la forma en que hizo el *casting*, la elección de actores.

¿Están bien elegidos?

En la película, ¿cuándo vemos a la madre de Max, y qué hace?

¿Recuerdas la secuencia en que la abuela habla de la persecución de los nazis durante la II Guerra Mundial (51'53'')? ¿Cómo te has sentido al escucharla hablar?

¿Sabes por qué les perseguían? Fundamentalmente porque eran pocos y tenían costumbres distintas. ¿Te parece eso una razón para perseguirlos, encerrarlos en campos de concentración y exterminarlos?

Analizamos la película.

Repasamos.

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

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

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

¿Cuándo sucede? ¿En qué época (pasado, presente o futuro)?

¿Dónde? País, ciudad, campo. Describe los escenarios; interiores, exteriores: La casa de Max, el campamento gitano, el bosque, la *roulotte* de Miraldo...

Historia de amor o amistad.

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

Describe con detalle este fotograma. ¿Qué elementos muestra la imagen? (personajes, posturas, gestos, miradas, objetos, espacios...). ¿Qué estará escribiendo Max? Ponle título.

La habitación de una persona nos dice mucho de ella. ¿Qué podemos decir de Max? Es de una familia económicamente pudiente...

¿Qué podríamos decir de ti si viéramos tu habitación?

¿Te han gustado las canciones (las diferentes actuaciones están muy bien rodadas), te gusta el *jazz manouche*?

El cine es el arte de la memoria y de la imaginación.

¿Qué le pide Miraldo a Max a cambio de las clases de guitarra?

A ver si les reconoces por cómo son y por lo que hacen:

A veces es impaciente y se enfada, otras se transforma en un segundo padre para Max.

Al principio no sabemos si es niño o niña.

Hijo único de una familia acomodada francesa.

Sus padres viven separados.

Un virtuoso de la guitarra.

Cambia su *disc-man* por una guitarra.

Se pasa el día escupiendo.

No sabe leer.

Escribe un diario.

Reniega, pero poco.

Nunca ha salido del barrio.

Tampoco sabe leer.

Tú qué crees, ¿Max está enamorado de Swing? ¿Y Swing de Max? Razona las respuestas.

Como recordarás Miraldo le dice a Max que antes viajaban con su *roulotte* por toda Francia (los gitanos en su origen son nómadas), ¿verdad? Y Max le cuenta a Swing que su madre no puede estarse quieta y por eso viajan mucho y ha vivido en sitios distintos; ¡qué coincidencia! Haz memoria, usa también tu imaginación y anota más cosas que ambos tienen en común...

Seguro que te salen un montón, ¿cierto? Y es que, evidentemente somos diferentes, no hay más que mirar y ya se ve (¡eso es el aspecto, la lengua, etc.!); pero también somos iguales, porque a todos nos gusta querer y que nos quieran; tenemos sueños, hemos de alimentarnos; nos gusta reír; necesitamos relacionarnos, etc. ¿Verdadero o falso? V F.

El cine se dirige a los sentidos y al cerebro.

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

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

Te proponemos que lo hagas con estos dos fotogramas. Como ves, ambos son lo que se llama en cine un exterior día.

Ponles título a los dos fotogramas y, cuanto más poético y corto sea, mejor.

El cine nos hace vivir otras vidas.

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

El cine es un trabajo en equipo.

En el cine no solo trabajan las actrices y los actores. Para hacer una película hace falta el trabajo en equipo de mucha gente; si te has fijado en los títulos iniciales y en los finales lo comprobarás. Y ahora tú trabajas en el cine. Eres guionista y tienes que escribir otra escena para que haya un final distinto.

Si tuvieras que poner título a la película, ¿cuál sería?

Como cartelista has de diseñar un cartel con tu título.

Por último, ahora escribes crítica cinematográfica y has de colgar en tu blog un comentario de la película. Hazlo e indica qué le sobra y qué le falta para ser "perfecta".

Con el cine nos divertimos y aprendemos.

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

La película trata tres temas:

- La difícil sedentarización del pueblo *manouche* (gitanos de Francia).
- La relación de amistad entre Max y Swing.
- La posibilidad de convivir por distintas que sean las culturas de cada cual.

Pon ejemplos de estas cosas.

¿Verdadero o falso?

El círculo de tres amigos entre los que se encuentra Miraldo se compone de un *manouche*, un judío y un árabe, lo que demuestra que es posible llevarse bien, por muy distintas que sean las culturas de cada uno. V F.

Antes hemos dicho que el cine es el arte de la imaginación; pues bien, usa la tuya y responde: ¿volverán a verse el próximo verano? ¿Todo seguirá igual, seguirá la historia de amistad (¿o es amor?) entre Max y Swing?

De entrada, no sabemos si Swing es chico o chica; Swing es nombre ¿de? Max tiene dudas. Avanza la película y queda claro.

¿Por qué esta ambigüedad de Swing? ¿Conoces la palabra “ambiguo”? Algo que no está claro, que admite diferentes interpretaciones, es ambiguo. Swing, viendo cómo viven a su alrededor las mujeres *manouches*, prefiere permanecer en la ambigüedad de la infancia y es cuando conoce a Max. Después, la muerte de Miraldo y la marcha de Max, simbolizan un cambio radical en su vida: va a pasar de ser niña a ser mujer, y en su condición femenina -gitana va a perder las libertades que tenía como niña. Todo esto no es fácil de ver en la película, pero está, y explicarlo es lo que se llama un análisis simbólico. Las películas, a veces, cuentan más de lo que parece.

Marca las respuestas que crees que mejor definen la película (y añade otras):
Melancólica. . Recomendable . Interesante . Con mensaje .
Demasiado poética . Con un toque romántico . No es de las que suelo ver, pero no ha estado mal . Musical . Una historia que hace pensar .
Para conocer más el estilo de vida de los gitanos . Aburrida y lenta ...

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

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