

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

GUÍA PEDAGÓGICA

“No era fácil salir de aquel brasero. Podría haberme pasado horas durmiendo la siesta bajo su regazo, cómodamente, mientras la vida transcurría en otra parte, lejos del confort de la casa de mis padres.”

Celia Rico, directora de *Viaje al cuarto de una madre*.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

ÍNDICE

El rol fundamental de las mujeres en el medio rural.....	3
Objetivos didácticos de la actividad.....	4
Sinopsis y ficha técnica.....	5
Dirigida por Celia Rico.....	6
Algunos apuntes previos.....	8
La experiencia cinematográfica del alumnado.....	8
Érase una vez... el cine.....	10
El drama intimista ¿femenino?.....	11
Actividad previa 1. La brecha de género en la dirección de cine.....	13
Reto creativo. Observar nuestra casa con ojos de detective (14 -17 años).....	14
Reto creativo. El silencio en un reel de 60 segundos (+ 17 años).....	16
DESPUÉS DEL VISIONADO.....	18
La carga simbólica de los objetos cotidianos.....	18
Objetos clave: los símbolos centrales.....	19
Los colores: la metáfora diaria.....	21
El relevo del protagonismo: marchar, quedarse, volver.....	24
Actividad posterior 1. La silla - Marchar, quedarse, volver.....	25
.....	27
Actividad posterior 2. Escribir una carta.....	28
Instrucciones para compartir los trabajos.....	30
Fechas e información práctica de los encuentros intercentros.....	30
Fuentes consultadas.....	31
Créditos de la guía.....	31

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

El rol fundamental de las mujeres en el medio rural

Las mujeres actúan como motor de desarrollo y emprendimiento, son decisivas en el poblamiento activo de los municipios, además de un elemento clave cohesionador de la población y del tejido social. Ellas son frecuentemente las **protagonistas del cambio** y contribuyen de forma decisiva a la revitalización de su entorno, aunque en el medio rural deben **superar una doble brecha: la de género y la de territorio**.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) impulsa, desde el año 2018, el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales para visibilizar la labor de las mujeres que viven en el medio rural y su aportación a la sociedad. Su programación ofrece una **visión amplia y actualizada de la realidad del medio rural español** y, en particular, del papel que las mujeres desempeñan en él, alejada de tópicos y estereotipos.

Entre el **11 de octubre y el 18 de noviembre** se celebra su VI edición, de forma online y presencial, en 70 localidades repartidas por las 17 comunidades autónomas, donde podrán verse 22 películas, entre largometrajes y cortometrajes, tanto de ficción como documentales. Su amplia programación online y presencial puede consultarse en la web del Ciclo: www.cineymujeresrurales.es

Además, en su VI edición, el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales incorpora, por primera vez, una **Sección Educativa**, facilitada por el equipo de mediación cultural de Aulafilm, cuyo propósito será promover el desarrollo de una **mirada crítica y reflexiva** sobre el tratamiento de los personajes femeninos en el cine, como estrategia imprescindible para combatir desde la educación las desigualdades arraigadas en el terreno simbólico.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Objetivos didácticos de la actividad

- Descubrir uno de los títulos imprescindibles del cine español de esta última década y conocer las señas de identidad de su directora, **Celia Rico**, quien con **Viaje al cuarto de una madre** reflexiona sobre las **relaciones madre-hija** y el delicado momento de la emancipación de las personas jóvenes.
- Analizar el impacto que tiene sobre las **generaciones que se quedan** (las madres y los padres) la partida de sus hijos, cómo sacude su visión sobre **su lugar en el mundo** y los fuerza a **redescubrir su entorno**.
- Reflexionar sobre las **oportunidades** laborales y de desarrollo personal que encuentran las personas jóvenes en los entornos rurales de la geografía española, teniendo también en cuenta si éstas son diferentes en función del género.
- Propiciar un debate sobre qué motiva a día de hoy a **abandonar** las poblaciones rurales e investigar también sobre qué motiva a **regresar** a ellas.
- Analizar la expresión cinematográfica de la **ausencia**, la puesta en escena de la comunicación no-verbal, la relación con el entorno **cotidiano** y el **amor sin palabras**.
- Identificar las particularidades del **drama intimista** y de la narrativa de Celia Rico, que en esta película cuenta una historia muy depurada a nivel estilístico con los **recursos mínimos**: silencios, planos estáticos y decorados sobrios aunque poderosamente expresivos.
- Revalorizar lo **doméstico** y cuestionar la propia existencia del llamado "**cine de mujeres**".

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Sinopsis y ficha técnica

Leonor quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre. Estrella no quiere que se vaya, pero tampoco es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea mientras descubren lo complejo que es quererse. Una película sobre los lazos familiares que constantemente nos unen y nos separan, nos hacen fuertes y a la vez tan frágiles.

AÑO: 2018

DURACIÓN: 94 minutos

CALIFICACIÓN I.C.A.A.: +13 años

DIRECCIÓN Y GUION: Celia Rico

PRODUCCIÓN: Amorós Producciones, Arcadia Motion Pictures, Pecado Films, Sísifo Films y Noodles Production, Televisión Española.

MÚSICA: Antonio Martínez Ortega

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Santiago Racaj

SONIDO: Carlos Ibañez

MONTAJE: Fernando Franco

ARTE: Mireia Carles

INTÉRPRETES: Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc, Noemí Hopper, Marisol Membrillo, Susana Abaitua.

PREMIOS: Mención Especial del Jurado, el Premio de la juventud y el Premio Fedeora de la crítica del Festival de San Sebastián. Nominada a cuatro Premios Goya, y ganadora de cuatro Premios Gaudí (guion, actriz protagonista, actriz secundaria y del público), un Premio Feroz a mejor actriz secundaria, varios Premios Asecan (película, guión, dirección novel y montaje), varios Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), mejor película en la sección New Visions del Santa Bárbara Film Festival de California, el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Nates y la nominación a mejor ópera prima iberoamericana en los Premios Platino.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Dirigida por Celia Rico

Celia Rico Clavellino nació en 1982 en Sevilla y se crió en la pequeña localidad de Constantina, un municipio de seis mil habitantes al norte de la provincia de Sevilla, en Sierra Morena.

Se graduó en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y con una beca Séneca se trasladó a Cataluña para seguir estudiando Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Amplió sus estudios con un posgrado en Script editing y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales y un doctorado en Teoría, Análisis Fílmico y Documentación Cinematográfica.

Durante su etapa en Barcelona, compaginó los estudios con trabajos para diversas productoras de cine, donde desempeñó funciones de coordinación de producción, desarrollo de proyectos y casting. Así fue como formó parte de los equipos técnicos de películas como *Blancanieves* de Pablo Berger, *Dictado* de Antonio Chavarrías, *14 Days With Victor* de Román Parrado o *Guest* de José Luis Guerín.

Como directora, se inició el año 2012 con el cortometraje ***Luisa no está en casa***, una película que resultó seleccionada en más de 70 festivales, entre ellos, la Mostra de Venecia, el Festival de Cine de Málaga, el Festival de Cine de Sevilla, el Festival de Cine de Gijón y la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

En el año 2018, Rico estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián su ópera prima como directora y guionista, *Viaje al cuarto de una madre*, donde obtuvo la Mención Especial del Jurado, el **Premio de la Juventud** (votado por alrededor de trescientos jóvenes de entre 18 y 25 años) y el Premio Fedeora de la crítica. La película estuvo nominada a cuatro Premios Goya, ganó cuatro premios Gaudí (guion, actriz protagonista, actriz secundaria y premio del público), un Premio Feroz a mejor actriz secundaria, 4 premios Asecan (película, guión, dirección novel y montaje), los premios a la mejor dirección novel, la mejor actriz protagonista y la mejor actriz secundaria en los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC) y el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Nantes.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

ANTES DEL VISIONADO

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Algunos apuntes previos

Desde Aulafilm recomendamos al profesorado **ver la película, al menos, en dos ocasiones antes de compartir la experiencia con el alumnado**. Aunque sabemos que supone un gran esfuerzo dedicar este tiempo adicional a la preparación de la actividad, en el **primer visionado** el propósito deberá ser únicamente **disfrutar de la experiencia cinematográfica**. Sin juicios previos, sin prisa, ni esperar nada concreto, tan solo dejarse llevar por la película y permanecer receptivos. Ese primer impacto es tan importante (e irreplicable), como lo será para el alumnado, por lo que conviene vivirlo plenamente, sin condicionar la experiencia al fin educativo. Tras este **primer visionado** procura responder a estas sencillas preguntas:

- ¿Qué escenas son las que más te han impactado de la película? Quizás alguna te haya causado sorpresa, indignación, admiración... o hayan despertado alguna reflexión. Procura apuntar entre tres y cinco momentos importantes para ti.
- A continuación, anota también las que te hayan resultado confusas, aquellas que no hayas logrado comprender del todo. ¿Por qué crees que ha sucedido eso? Esta reflexión personal también podrá, en algunos casos, anticipar la futura recepción de la película por parte del alumnado.

Tras responder a estas preguntas, durante el **segundo visionado** podrás revisar con mayor precisión esos momentos que tanto te han impactado, para identificar las diversas razones que han influido en tu percepción, tanto por su historia como por su **tratamiento cinematográfico**. Procura responder a estas cuestiones esenciales analizando los recursos formales, narrativos y estilísticos presentes en dichas secuencias.

Por último, trata de concretar qué te gustaría que tu alumnado aprendiera con esta película y reflexiona sobre cómo podrías enriquecer su experiencia. Con todas estas anotaciones previas, tendrás **más claro su potencial pedagógico** y podrás alinear la participación en la Sección Educativa del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales con tu propia programación educativa, lo que te permitirá enfocar mejor el trabajo en el aula con esta guía.

La experiencia cinematográfica del alumnado

La impresión que causan las películas depende de la sensibilidad, experiencia personal y

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

bagaje cultural de cada espectador. Razones que, por sí mismas, justifican la necesidad de facilitar (desde la educación) experiencias capaces de ampliar las oportunidades de acceso de las personas jóvenes a la diversidad de la cultura. Para que esta experiencia sea exitosa, también será crucial recrear en el centro educativo una atmósfera propicia y asegurar las condiciones adecuadas para una proyección y apreciación óptimas:

- Procura que la proyección de la película sea en la fecha más próxima posible al encuentro intercentros, idealmente en **el mismo día o en el día anterior**. Aunque suponga una modificación del horario habitual, solicita el apoyo y coordinación del resto del claustro docente para que la película pueda ser vista **en un único día y sin interrupciones**.
- Elige un espacio o un aula donde sea posible **oscurecer la sala** y minimizar el **nivel de ruido** externo. Evita **móviles** encendidos durante la proyección.
- Muchas veces prestamos más atención a la calidad de la imagen que del **sonido**, pero si los diálogos no se escuchan adecuadamente será muy difícil que tu alumnado pueda mantener la concentración necesaria para disfrutar de la actividad.
- Realiza **pruebas técnicas** previas para comprobar la calidad de imagen, sonido y conexión a internet para la proyección online. Recuerda hacerlas en la misma sala, con el mismo equipamiento y navegador que el día de la actividad.

Tras la proyección **pide a tu alumnado que también reflexione por escrito** acerca de los momentos que más les han conmovido o impactado. Procura garantizar este espacio para **la reflexión individual** y que cada alumno/a identifique, al menos, tres momentos de la película que les hayan parecido especialmente relevantes, junto con aquellas situaciones o escenas de la película que hayan encontrado confusas, que no hayan comprendido completamente qué querían expresar. Durante el coloquio online intercentros **recuperaremos esta reflexión y haremos una puesta en común** para averiguar cómo han logrado causar este impacto en el público.

ANTES DEL VISIONADO

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Érase una vez... el cine

El cine nació mudo. En sus comienzos, las y los cineastas comprendieron que la fuerza del séptimo arte para contar las historias residía en mostrar las acciones, gestos y expresiones de los actores y las actrices. Las palabras solo aparecían en cartelas cuando las acciones pudieran resultar ambiguas para el espectador. El lenguaje audiovisual evolucionó rápidamente y sus creadores aprendieron a expresarse a través del encuadre, de la composición visual, del manejo de la luz y la sombra, los ángulos y la posición de la cámara y, más tarde, con los colores de la ropa y los decorados que tantos matices aportan. Con la llegada del cine sonoro llegaron los diálogos, las bandas sonoras y hasta los musicales, pero también evolucionó la utilización del silencio, como un recurso clave en la pantalla cuando se considera oportuno. Porque **los silencios siempre cuentan muchas cosas**.

Hoy en día el **cine comercial tiende a ser muy dialogado** y a encadenar sucesivas acciones, en una búsqueda continua de una espectacularidad que sostenga en todo momento la atención del público, cayendo también en el sobreestímulo, con mensajes claros, unívocos y subrayados. En los tiempos de *TikTok*, algunas producciones audiovisuales desconfían de sus espectadores y evitan el riesgo, hasta el punto de que podamos, casi sin prestar demasiada atención, entender todo lo que sucede en pantalla.

También existen otras películas, que con un menor grado de artificio, logran conmover profundamente y asombrar aún más. Algunas de estas obras piden a sus espectadores una mayor interacción, pues **sus autores confían** en poder dialogar con **personas dispuestas a observar y leer entre líneas**. Buscan públicos atentos y presentes, dispuestos a completar con su reflexión personal su obra, en una invitación al goce intelectual y sensorial de apreciar e interpretar los ricos matices de las distintas expresiones de las artes cinematográficas.

Afortunadamente, el cine es tan diverso que nos brinda la oportunidad de cultivar nuestra sensibilidad para **ser capaces de apreciar todo** tipo de géneros, autores, épocas, nacionalidades y estilos cinematográficos. En cada ocasión, podemos establecer distintas relaciones con las propuestas cinematográficas a las que tenemos acceso. Y por supuesto, disfrutar de todas ellas, desde el cine más comercial al cine de autor más exigente.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

El drama intimista ¿femenino?

A pesar de haber sido silenciadas, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la industria del cine desde sus inicios, participando como actrices, directoras y en diversos roles técnicos de la producción cinematográfica. Sin embargo, las representaciones y roles de las mujeres en la historia del cine han estado mayoritariamente marcadas por la perspectiva y sensibilidad masculina. La narrativa cinematográfica ha perpetuado los estereotipos arraigados en la sociedad y en nuestra cultura, reforzando los arquetipos de la **"mujer buena" (la madre) y la "mujer mala" (la femme fatale)**.

Tanto es así, que tradicionalmente en las películas de Hollywood las mujeres han sido representadas como meros objetos al servicio del placer visual de los espectadores, con personajes que carecen de capacidad de acción o decisión, pues el protagonista y el héroe de la historia en la inmensa mayoría de los casos ha sido un hombre. Pero a medida que las mujeres han ganado terreno en la dirección, producción y escritura del cine, se ha ido produciendo una revolución en el seno de esta industria y se ha desvelado una **perspectiva que había permanecido oculta**, que se traduce en historias complejas que a menudo han estado ausentes en la pantalla grande. Las mujeres, en plural, se convierten en sujetos activos, multidimensionales, capaces de protagonizar sus propias luchas y sueños.

La directora y guionista Celia Rico junto a la actriz Ana Castillo, en un momento del rodaje de la película *Viaje al cuarto de una madre*.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

El cine y la sociedad en su conjunto se benefician de una mayor diversidad de voces y perspectivas que reimaginan la narrativa cinematográfica. Pero la mera definición de qué entendemos por cine de mujeres también trae consigo nuevos riesgos y contradicciones.

En España, en la última década ha habido un boom de dramas intimistas dirigidos por mujeres como Carla Simón, Clara Roquet, Neus Ballús, Elena Martín, Meritxell Colell o Celia Rico. Hasta se ha llegado a bautizar como la “nueva ola catalana”, ya que las pioneras en este nuevo movimiento reconocido internacionalmente son mujeres residentes en Cataluña. Su cine se caracteriza por manejar presupuestos bajos y contar historias íntimas que suceden en nuestros entornos más cercanos. Suelen retratar nuestras vidas domésticas y la relación que tenemos con nosotras o nosotros mismos.

Estos retratos se suelen asociar con una mirada y un sentir femeninos. Pero no son pocas las voces que advierten que este boom de dramas intimistas se ha dado en gran parte porque a las mujeres cineastas no se les suelen confiar presupuestos de mayor envergadura.

Aún es muy difícil que una productora confíe en una directora la posibilidad de hacer una película de acción o de terror (géneros cinematográficos que suelen suponer presupuestos mucho más elevados). Las mujeres no solo quieren contar historias mínimas o domésticas.

“Lo que queremos no es hacer un cine de mujeres, sino hacer películas y punto, igual que las hacen los hombres, y decidir sobre qué son nuestras películas. Por otro lado, hay muchas películas hechas por hombres que recrean muy bien el mundo femenino. Pero también es cierto que hay más verdad en escribir sobre lo que uno conoce”. Celia Rico.

Actividad previa 1. La brecha de género en la dirección de cine

Celia Rico comentó en una entrevista: *“Me pregunto qué hubiera sido de mi primera película si el guion tuviera otro tema y hubiera requerido un presupuesto más alto. Tengo dudas de si hubieran confiado en mí, una mujer”*. El objetivo de la actividad será tomar conciencia sobre la ausencia de referentes femeninos entre los grandes nombres de la dirección cinematográfica que recuerdan. Y a partir de ahí, reflexionar sobre qué provoca esta situación y cuáles son sus consecuencias.

- Comienza la actividad lanzando una pregunta: ¿qué nombres de directores de cine recordáis? Podéis apuntar en una pizarra los que vayan diciendo. Probablemente habrán nombrado a Christopher Nolan, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Tim Burton, Ridley Scott, etc.
- Ahora hagamos una lista con las directoras de cine. Quizá algún estudiante cite a Isabel Coixet o Greta Gerwig, pero es probable que recuerden a pocas mujeres.
- ¿Por qué creéis que hay menos presencia de mujeres directoras, productoras o guionistas? Anima a los estudiantes a reflexionar sobre cómo esta falta de representación puede influir en las historias que se cuentan en el cine y en la percepción del público.
- ¿Qué tipo de cine hacen las mujeres que habéis citado? ¿Pensáis que la mirada femenina implica centrarse en determinados temas? ¿A qué creéis que se debe que hagan películas con presupuestos más bajos?
- ¿Conocéis algún director hombre que aborde temáticas relacionadas con lo doméstico y con la intimidad? ¿Creéis que las mujeres y los hombres hacen un tipo de cine diferente? ¿Os gustaría ver una película de acción o de terror dirigida por una mujer? ¿Creéis que sería diferente?
- Para cerrar, os proponemos investigar la presencia de mujeres directoras en la industria cinematográfica española. Podéis consultar fuentes como los [informes anuales](#) de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA); y los artículos de Irene Otero bajo el título [“Ellas: mujeres en el cine independiente español”](#).

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Reto creativo. Observar nuestra casa con ojos de detective (14 -17 años)

El drama intimista de Celia Rico se caracteriza por una puesta en escena minimalista, con muy pocos objetos y una paleta de color limitada, con la que logra una gran elocuencia. Según la directora: “mi reto siempre que me pongo a escribir y dirigir es buscar lo mínimo, y cuando tengo lo mínimo intento buscar todavía lo más mínimo. Es un trabajo de depuración”.

Decidir qué objetos están presentes frente a una cámara es una de las responsabilidades del Director de Arte, cuya labor se centra en supervisar la apariencia visual y estilística de la película, para lo que trabaja de forma muy estrecha con su director/a, con el director/a de fotografía y otros miembros del equipo creativo. Juntos se aseguran de que los decorados, los escenarios, las localizaciones, la ambientación, el vestuario y cada uno de los objetos que aparecen en pantalla se ajusten a la estética y la narrativa, garantizando así que el estilo visual, los colores y la atmósfera general sean coherentes con la visión de la película.

Cada casa es un microcosmos y sus distintos espacios nos empujan a sentirnos de una forma o de otra. Nos rodeamos de objetos cotidianos, algunos de ellos nos acompañan en los momentos de soledad, recogimiento y de introspección, mientras que otros, en cambio, están presentes durante las situaciones de convivencia y conexión con las personas con las que compartimos nuestro hogar. En el cine, estos objetos son expresiones simbólicas de nuestra intimidad.

- **Presentación:** ¿en qué espacios nos refugiamos en nuestros hogares? ¿Qué objetos me vienen a la mente cuando pienso en descansar a solas en un rincón concreto de mi casa? ¿Qué objetos me acompañan en mi día a día sin que yo los note necesariamente? El propósito de esta actividad será recuperar la capacidad de observación de lo sutil, revisando nuestra propia cotidianidad como si fuéramos detectives analizando los rastros de nuestro comportamiento, nuestra vida en nuestro hogar.

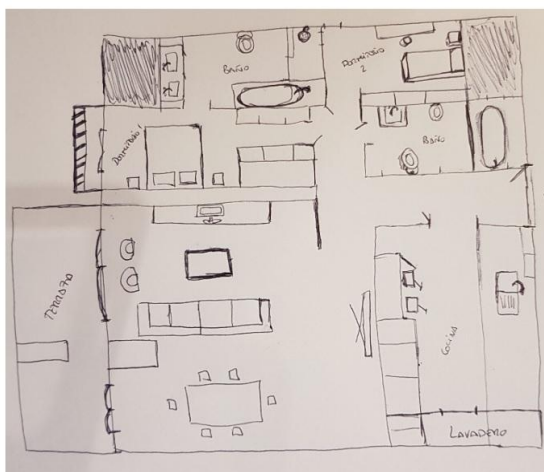
VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

- **Plano de planta:** cada estudiante dibujará de memoria un plano de planta de su casa, con el mayor detalle posible, ubicando el mobiliario de su vivienda. Pide a tu alumnado que observen y analicen el plano de planta en blanco de su casa. Anima a los estudiantes a pensar en los espacios donde pasan tiempo a solas y aquellos donde suelen estar acompañados.
- **Temperatura de color:** el siguiente paso será colorear los diferentes espacios de su plano de planta utilizando lápices de colores. Deben elegir un color frío, como el azul, para representar los espacios donde suelen estar a solas y otro color cálido, como el naranja, para los espacios donde suelen estar acompañados. En cada habitación pueden utilizar de forma simultánea ambos colores, pues será habitual que una misma estancia tenga distintos usos a lo largo del día o por rincones.
- **Los objetos:** además tendrán que identificar y añadir los objetos que siempre están presentes en sus momentos de recogimiento cuando están a solas (por ejemplo, los cascos, una almohada...) y aquellos que aparecen cuando están acompañados y comparten momentos de bienestar y conexión con su familia o las personas con las que comparten su hogar (como unas tazas de café, una manta en el sofá...)
- **Reflexión:** una vez que hayan terminado, anima a algunos de tus alumnos/as a compartir sus planos y a explicar por qué dieron esos colores a cada zona de su casa y qué objetos asocian a cada momento. Podrás plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál es vuestro rincón favorito en vuestra casa? ¿Dónde os sentís más cómodos y protegidos? ¿Dónde os gusta estar en soledad? ¿En qué espacios se genera la intimidad y la conexión con vuestra familia o las personas con las que convives? ¿Puede ser buena la soledad?

Esta actividad fomenta su creatividad, su capacidad de observación y también de reflexión sobre la importancia que tiene en nuestro bienestar emocional poder contar tanto con espacios personales de soledad y recogimiento, como con espacios compartidos de conexión profunda con las personas con las que convivimos.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Reto creativo. El silencio en un reel de 60 segundos (+ 17 años)

En una era hipermediatizada, cuando la atención se entrena al ritmo marcado por el consumo bulímico de vídeos en las redes sociales, las nuevas generaciones carecen de oportunidades para cultivar su paciencia o educar su mirada para poder apreciar la sutileza de los detalles. Con esta actividad podremos **recuperar la capacidad de observación y atención** del alumnado y procurar de esta forma una mejor predisposición para el visionado de *Viaje al cuarto de una madre*, una película donde la ausencia de acción y los silencios son elementos narrativos esenciales.

- **Reto:** el objetivo será enfrentar, y muy probablemente también frustrar, al alumnado ante la dificultad de narrar audiovisualmente un acto de comunicación no verbal entre dos personas, pues tendrán que grabar una escena donde sean capaces de expresarse sin palabras y sin música, únicamente con los recursos presentes en el aula.
- **Introducción:** comienza la actividad en el aula explicando la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación y cómo en algunas situaciones, como una entrevista de trabajo o una primera cita, nuestro lenguaje corporal, gestos y expresiones faciales pueden comunicar tanto o más que las palabras que decimos (hasta contradecirlas).
- **Cada grupo escogerá y definirá su acción:** en pequeños grupos de 3 alumnos/as, tendrán que imaginar cómo expresar de forma no verbal una de las siguientes frases:
 - “Sé que nunca te ha gustado esta silla porque siempre te veo incómodo/a”.
 - “No he entendido nada de lo que ha dicho el profe, luego me lo explicas”.
- **Reparto de responsabilidades:** una vez que el grupo de estudiantes haya decidido cómo contar la acción o situación, con la que expresarán una de las frases anteriores, se repartirán los roles para grabar un vídeo o *reel* de un máximo de 60 segundos de duración.
 - **Director/a:** grabará con su móvil, decidirá dónde colocar su cámara, qué tipo de plano utilizar, el encuadre, la luz, el sonido y dirigirá la acción de sus compañeros ante la cámara.
 - **Actores o actrices:** deberán interpretar la acción definida y seguir las indicaciones del director/a.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

- **Reglas del juego:**

- Tendrán libertad para contar la acción en varios planos o grabar la escena en un único plano.
- No podrán utilizar palabras (orales o escritas), ni música. Sin diálogo, tendrán que encontrar los gestos y acciones que pueden expresar la frase escogida.
- Si lo desean, podrán también usar el mobiliario y objetos presentes en el aula, como sillas, mesas, bancos, etc.
- También podrán incluir sonidos directos creados en el aula, como golpes, utensilios en marcha, ruidos de la calle...

- **Puesta en común:** una vez completada la actividad, llegará el momento de la puesta en común y mostrar en clase los vídeos resultantes. No importará si el resultado ha sido desigual o incluso si no han podido terminar la práctica, pues de todas formas podréis abrir una discusión y responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo os habéis sentido al no poder usar ni palabras ni música? ¿Os ha resultado difícil? ¿Las interpretaciones de los actores o actrices os han resultado naturales o sobreactuadas?
- ¿Qué gestos o acciones habéis usado de forma más frecuente para reemplazar las palabras?
- ¿Encontráis ambigüedades en los actos de comunicación que habéis grabado? ¿Ha habido algún malentendido?
- También podéis reflexionar sobre el abuso de palabras y música en nuestro día a día. ¿Es necesario que las palabras siempre vengán a reforzar lo que ya nos cuentan las imágenes? ¿Cómo nos sentimos cuando nos sobre-explican algo?
- ¿Cómo utilizan los creadores de contenido el lenguaje no verbal para participar en desafíos, contar historias cortas o comunicar ideas de manera efectiva en las redes sociales? ¿Consideráis que predomina un lenguaje natural o impostado?

DESPUÉS DEL VISIONADO

Abandonar el nido puede ser un proceso más o menos doloroso y paulatino, que en ocasiones sucede de forma abrupta e inesperada. Pero antes o después, llega un momento en el que los hijos abandonan la casa para dar comienzo a sus propias vidas. Celia Rico aborda esta vivencia universal a través de un dispositivo formal muy austero y desde una doble perspectiva: una primera parte desde el punto de vista de la hija y un segundo bloque, más extenso, dedicado a la madre que se queda sola tras su partida.

La joven Leonor, interpretada por Anna Castillo, decide marcharse a Londres para trabajar de *au pair* y su madre, Estrella (Lola Dueñas), se quedará en casa sin saber qué hacer. Celia Rico invita al espectador a ser observadores de su cotidianidad para leer en cada pequeño detalle de la puesta en escena el dolor de las ausencias, el miedo a la soledad y todo aquello que muchas veces no decimos, simplemente para no herirnos.

En la película, ambos personajes, madre e hija, evolucionan hasta encontrar la forma de liberarse de sus respectivas cargas, para encontrarse mejor consigo mismas y dar el paso a una nueva relación más sana y de una menor dependencia entre ellas.

La carga simbólica de los objetos cotidianos

Durante los primeros minutos del largometraje, la directora nos invita a presenciar el profundo vínculo que existe entre ambas protagonistas y a comprender lo doloroso que resulta para Leonor la decisión de alejarse de su hogar.

En una de las escenas iniciales, Estrella realiza los últimos ajustes en el vestido que está confeccionando para su hija Leonor, mostrando un cuidado meticuloso en el proceso. Sin embargo, en un momento inesperado, Estrella involuntariamente pincha a su hija con un alfiler. Este pequeño incidente parece ser una sutil advertencia sobre cómo, cuando no se respeta el espacio personal del otro, el amor puede también resultar dañino. Al mismo tiempo, Leonor quiere “salir de las faldas de su madre”.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Objetos clave: los símbolos centrales

El uso que Celia Rico decide hacer de los símbolos en la trama de esta película es muy poderoso. Aquí ofrecemos una posible interpretación de los objetos centrales de la película para facilitar su lectura una vez se haya visionado.

La ropa: Estrella es costurera. Este oficio se puede emparejar en su caso con su servicialidad. Estrella se dedica a vestir a los demás haciéndolo con esmero y detalle. Pone una segunda piel sobre su hija y todos los que piden sus servicios. Los tapa del frío. Por su lado, Leonor tiene que aprender a “salir de las faldas de su madre”.

El brasero: El brasero es como el corazón de una casa que quizá se ha quedado fría sin el padre. En pleno invierno, este es el punto de encuentro de madre e hija. Aquí es donde ambos personajes nos son presentados. Es el lugar nuclear de su relación. El brasero es el puente entre madre e hija. Estrella tiende a proponer ver series, porque es la excusa para tumbarse juntas a la luz del faro de la casa.

Leonor pasa rato allí tumbada, pero tiene vida lejos del brasero. Si Estrella se queda dormida junto al brasero, es su hija quien la despierta para decirle que se meta en la cama.

La relación de Estrella con el brasero es de dependencia, probablemente tóxica: en su tiempo libre no se quiere levantar del sofá.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Cuando Leonor se marcha a Londres, Estrella se queda sola con el brasero. Hasta que recibe un móvil, que es el nuevo puente entre ella y su hija. Entonces se quema el brasero, como si la relación tóxica que Estrella tiene con su sofá se hubiera quedado obsoleta.

Estrella reemplaza el brasero por una mesa que a Leonor le gusta menos que el brasero, pero que a Estrella le parece que está mejor, porque "deja más espacio".

El móvil: En cuanto Estrella recibe el móvil, se empieza a comunicar de una forma más directa con su hija. El móvil la fuerza a modernizarse, escribir por chat, sacar fotos. Por momentos hasta parece que madre e hija hablan más por chat que cuando estaban las dos sentadas en el brasero. En esta película el uso del móvil se retrata de forma positiva. Es la ventana al mundo que necesitaba Estrella y supone un puente tanto a su hija como a Miguel.

La cafetera: Madre e hija conviven con una cafetera que les cuesta abrir, porque les falta fuerza. En el subconsciente español, se necesita la fuerza "de un hombre" para abrir las cafeteras italianas cuando están "demasiado duras".

Estrella se hace un favor y compra una máquina para hacer café sin ayuda de nadie.

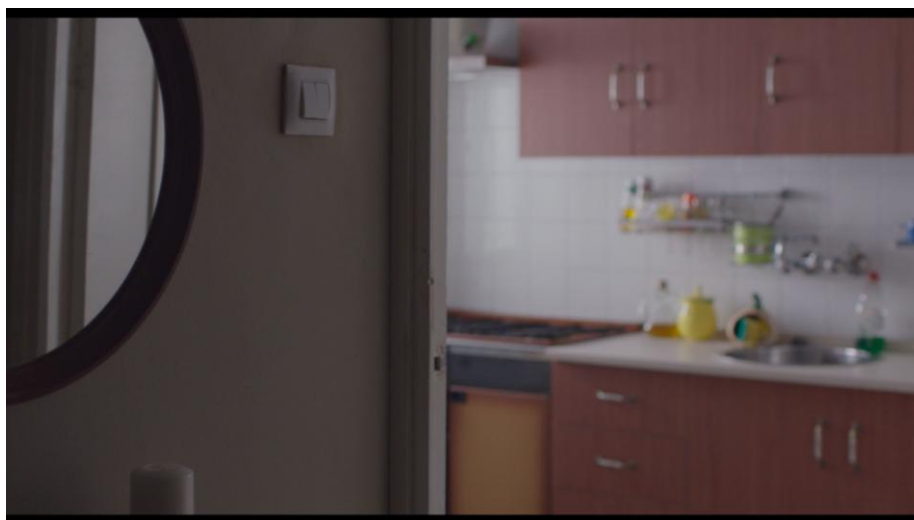
VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Los colores: la metáfora diaria

La lectura del uso de los colores en esta película puede servir de mucho para analizar algunas escenas clave y la evolución tanto del personaje de Leonor (la hija) como el personaje de Estrella (la madre). Hemos hecho un resumen de una posible interpretación del uso de los colores a lo largo de la trama.

Granate: el color del sofá, asociado al brasero. Es el corazón de la casa y simboliza la relación madre - hija.

Rojo: derivado del granate

Rosa: derivado del granate

Ambas mujeres lo llevan en momentos álgidos de la trama. Es el color que más viste Estrella, que es el alma de la casa, la que sostiene el hogar (al igual que el sofá).

En el último plano de la película, madre e hija visten el color granate. *Se llevan el sofá puesto*. El sofá-brasero forma parte de ellas, aunque estén rehaciendo sus vidas y terminen siendo más libres la una de la otra.

Marrones, caquis y amarillos: complementarios cálidos del granate. Son los colores de toda la casa y de los cuartos de dormir. Es el color que más lleva Leonor en un inicio. Se complementan bien con el granate del sofá.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Gris: color complementario frío del granate. Se contrapone al granate del sofá. Leonor lo empieza a vestir cuando empieza a pensar en marcharse a Londres.

Azul (azul claro y azul marino oscuro): color del crecimiento, de la evolución, de la apertura.

Es el color que lleva Leonor en Nochevieja, cuando ya ha tomado la decisión de marcharse (es decir, ya ha empezado a evolucionar).

Es el color de la camisa que Estrella le cose a su hija para mandársela a Londres, pero que al final decide quedarse para sí misma.

Es el color que lleva puesto Estrella el día de su cumpleaños, cuando Miguel la sorprende y ella decide celebrar invitándole a un café.

Negro y marrones oscuros: representan el mundo exterior. Los abrigos son negros. Las botas que le regala Estrella a Leonor cuando decide apoyar su decisión de irse a Londres son casi negras. La maleta con la que Leonor viaja es negra. El vestido “de vestir” que comparten es negro. Cuando Miguel se prueba la ropa que le está cosiendo Estrella, la camisa que lleva pegada al cuerpo es negra: para Estrella, Miguel “es” el mundo exterior.

Naranja: alegría, vitalidad. Los trajes que Estrella cose para el concurso de baile son naranjas. Estos trajes la sacan “a la fuerza” de su soledad. Naranja es también la tarta de su cumpleaños y el zumo de naranja que le prepara Leonor cuando regresa. En un par de secuencias, la colcha de la cama de Leonor se ve naranja en contraposición con el cuarto de Estrella.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE y
MUJERES
RURALES**

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

El relevo del protagonismo: marchar, quedarse, volver

Viaje al cuarto de una madre comienza con Leonor como clara protagonista. Es la que toma la decisión de irse a Londres; la que busca activamente el cambio. Este cambio sólo es posible tras la aprobación de la madre. A raíz de la decisión tomada por su hija, Estrella se queda sola en casa y la audiencia se queda con ella. La protagonista de la segunda mitad de la película es Estrella. La decisión de la hija fuerza a la madre a cuestionar las ausencias que reinan en su casa.

Hoy se habla mucho de la España vaciada y de las oportunidades que existen para las nuevas generaciones en los ámbitos rurales. Pero, para lo/as habitantes de un pueblo, muchas veces la única opción para estudiar un oficio concreto supone abandonar el pueblo, ya sea momentáneamente o con vistas a no regresar. Estos temas son dolorosos para las familias y las nuevas generaciones, que no siempre sueñan con las vidas de las grandes ciudades. En otros casos se da por sentado que lxs jóvenes van a quedarse a seguir la tradición familiar o apoyar un negocio (como en Viaje al cuarto de una madre), pero esto va en contra de lo que sueña la nueva generación. Animamos a debatir abiertamente y con el mayor cariño sobre estos temas a través de un puñado de preguntas.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE y
MUJERES
RURALES**

Actividad posterior 1. La silla - Marchar, quedarse, volver

Proponemos una actividad muy sencilla basada en la observación de una persona que se queda en su sitio y otra persona que se mueve de donde está. Frente a esta acción, sugerimos que se lancen una serie de preguntas para generar un debate en clase en relación con *Viaje al cuarto de una madre*. Creemos que estas preguntas pueden ayudar a que lo/as alumno/as estén más receptivo/as a cómo ciertos temas están tratados en la película.

Propuesta: Pedirle a lxs estudiantes voluntarixs que formen **grupos de dos personas**. Que cada grupo elegido vaya **al frente de la clase**, donde se dispondrán **dos sillas**.

Que lxs dos estudiantes se sienten.

- **Sugerencia de preguntas:** Nuestro entorno familiar y nuestra red de amigos nos aportan seguridad y confort. ¿En alguna ocasión **has dejado de hacer alguna cosa por no herir** a un amigo o familiar? ¿Sirvió de algo?

Que lxs dos estudiantes saquen su móvil y lo observen, aunque sin activar sus pantallas.

- **Sugerencia de preguntas:** ¿Crees que el contenido de las **redes sociales** nos afectan a la hora de proyectar nuestro **futuro** o de construir nuestros sueños?

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

¿Crees que las redes sociales nos influncian a la hora de tomar **decisiones importantes** (como hacer un viaje, o pensar en dedicarnos a un sector)?

Que lxs dos estudiantes piensen en sus familias, sus edificios, sus vecin/as y la gente de su barrio.

- **Sugerencia de preguntas:** Fíjate en tu entorno. ¿Qué **diferencias** crees que suelen existir entre las relaciones **madre/hija** y **madre/hijo**, y **padre /hija** y **padre/hijo**?
- ¿Crees que una chica tiene las **mismas oportunidades** laborales que un chico al salir de su pueblo para buscar trabajo?

Que unx de lxs dos estudiantes que están sentadxs se levante de la silla y se aleje, dejando al/la otrx estudiante sentadx solx frente al resto de la clase.

- **Sugerencia de preguntas:** ¿Crees que es difícil **marcharse** del pueblo para trabajar en otro lado? ¿Por qué?
- ¿Qué sienten **las personas que se quedan** cuando alguien de su entorno cercano se ha marchado? ¿Hay algún cambio positivo en la vida de lo/as que se quedan? ¿Qué se puede aprender de este **cambio**?

Que el/la estudiante que se había alejado regrese al frente de la clase y vuelva a sentarse en su silla.

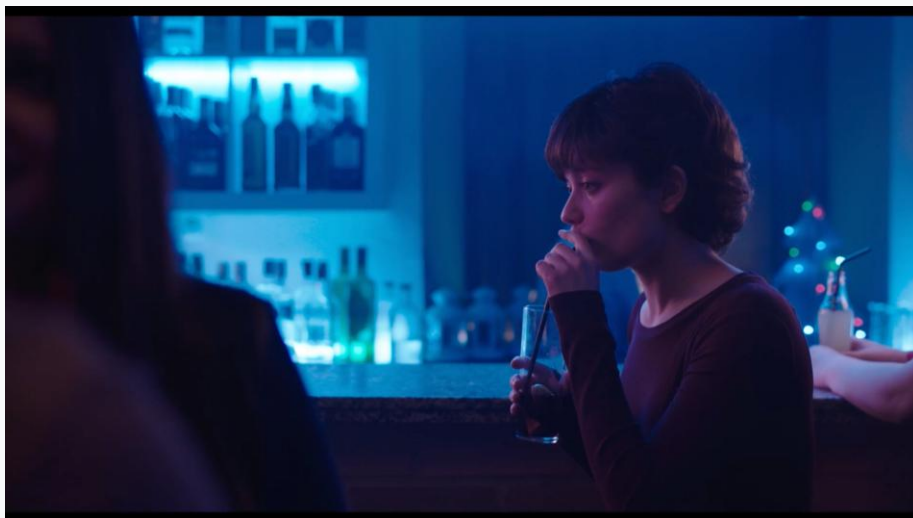
- **Sugerencia de preguntas:** ¿Crees que es difícil **regresar** al pueblo para instalarte allí después de pasar una temporada fuera? ¿Por qué?

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE y
MUJERES
RURALES**

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

Actividad posterior 2. Escribir una carta

El objetivo de este ejercicio es forzar la atención sobre los aspectos positivos así como los vínculos más importantes que se tiene en el lugar donde se vive.

- **Presentación:** inicia la actividad destacando la importancia de conocer y apreciar el valor de lo que nos rodea en nuestra vida diaria.
- **Escritura de una carta:** cada estudiante tendrá que hacer un ejercicio de imaginación: **imaginar que ha tenido que irse a estudiar a otra Comunidad Autónoma.**

Imaginándose en esa situación, el estudiante debe **redactar un texto** (carta, WhatsApp o mail) **a su mejor amigo/a** lo que más echa de menos de

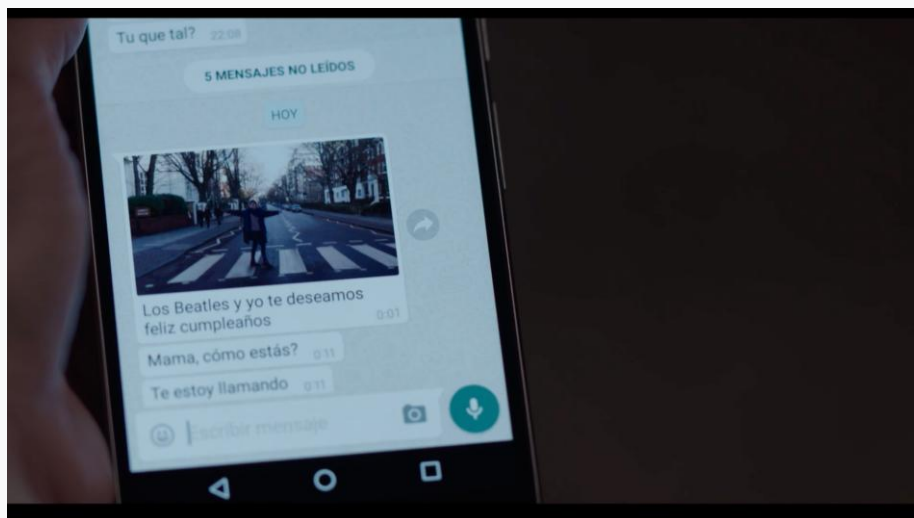
- su dormitorio, su cocina, su salón
 - lo que más echa de menos de las cosas que pasan en su casa
 - lo que más echa de menos de su pueblo cuando está a solas
 - lo que más echa de menos de su pueblo cuando va acompañado
 - lo que más echa de menos compartir con su panda o sus amigos/as
-
- lo que le gustaría cambiar de su pueblo: ¿qué no le gusta de lo que ve cada día?
 - las actividades que le gustaría que hubiese a disposición: ¿le gustaría poder ir más al cine, a algún tipo de restaurante, al teatro, hacer algún deporte, alguna actividad a la que no tenga acceso cerca?

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

- **Reflexión final:** invitar a los estudiantes a **compartir** lo que más les ha sorprendido de lo que han escrito: quizá han mencionado un objeto de su casa o una calle que nunca pensaron que podrían echar de menos. Invitar a los estudiantes a compartir también lo que echan en falta en su pueblo a día de hoy.

Animar a la clase a reflexionar sobre si sería posible traer esas actividades o las cosas que sienten que faltan en su pueblo y cómo podrían traerse estas actividades u opciones a su población.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Instrucciones para compartir los trabajos

- **Envío y difusión:** desde la Sección Educativa del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos gustaría recabar evidencias de las actividades realizadas por vuestro alumnado.
 - Dichos materiales podrían ser mostrados durante el encuentro intercentros, en la memoria de actividades del programa y en otros canales de difusión pública (web del Ciclo, notas de prensa y memorias de MAPA, así como en sus redes sociales).
 - Podéis enviar los materiales (fotos del grupo trabajando y ejemplos de resultados de las actividades, etc) en cualquier formato (jpg, pdf, .mov, .doc, etc.) a info@aulafilm.com
- **Permisos de difusión:** en el caso de aquellas actividades en las que puedan verse afectados los derechos de imagen de estudiantes, sus familiares y amigos (árbol genealógico o vídeos de la playlist) os haremos llegar un modelo de autorización expresa para que podamos respetar en todo momento la política de protección de datos.

Fechas e información práctica de los encuentros intercentros

- Los encuentros intercentros de **Viaje al cuarto de una madre** serán facilitados por el equipo de Aulafilm y se celebrarán online los días **16 y 17 de noviembre, entre las 11.00h y las 12.00h.**
- La asignación de plazas se realizará por orden de solicitud de los centros y teniendo en cuenta criterios de diversidad territorial y edad del alumnado. Una vez confirmada la reserva, el profesorado recibirá la invitación para conectarse con su grupo por **videoconferencia (vía Google Meet)** en la fecha prevista.
- Será necesario realizar una **prueba técnica** para comprobar la calidad del vídeo y del audio, pues el alumnado deberá poder intervenir desde vuestra aula.
- En los encuentros se facilitará la reflexión entre iguales con un **formato participativo** y dinámico que incentive la conversación del alumnado desde sus centros con otros jóvenes que también residen en entornos rurales en distintos puntos de España.

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE (2018)

Celia Rico

Fuentes consultadas

1. *10 Leading Filmmakers of Catalonia's New Wave*. Artículo de Emilio Mayorga en la publicación especializada Variety <https://variety.com/2017/film/global/catalonia-new-wave-talent-1202438574/>
2. Entrevista a Celia Rico en 'Cine Maldito' por Ramón Rey (14/01/19): <https://www.cinemaldito.com/entrevista-a-celia-rico-clavellino-directora-de-viaje-al-cuarto-de-una-madre/>
3. Mulvey, Laura. (1989). *Visual and Other Pleasures*. Basingstoke: Macmillan. <https://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf>
4. Otero, Irene. "Ellas: mujeres en el cine independiente español (1)", Centro Virtual Cervantes, 25 de mayo de 2017. https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&Titulo=Ellas:%20mujeres%20en%20el%20cine%20independiente%20espa%F1ol&OrdenResultados=2
5. *La crítica fílmica feminista y el cine de mujeres*. Soto Arguedas, Abileny. ESCENA. Revista de las artes, vol. 72, núm. 1, 2013, pp. 55-64. Universidad de Costa Rica <https://www.redalyc.org/pdf/5611/561158773009.pdf>
6. Babelia, "Celia Rico: Aborrezco el cine que te lo da todo mascado". El País, 02/02/2019. https://elpais.com/cultura/2019/02/01/babelia/1549040294_429141.html
7. *Inside Cinema*. Documentación del proceso creativo de *Viaje al cuarto de una madre*. <https://www.insidecinema.org/es/viaje-al-cuarto-de-una-madre>

Créditos de la guía

Coordinación y edición: Aulafilm (Las Espigadoras)

Redacción: Elisa Puerto Aubel y Helena Fernández Alonso

Imágenes: facilitadas por su distribuidora en España, Alfa Pictures

Octubre 2023