

Mi vecino Totoro

El siglo XXI es una época compleja e imprevisible. Nuestros hábitos de pensamiento y nuestros valores, que hasta ahora parecían establecidos, están siendo desafiados.
Hayao Miyazaki

María Celina González González
y Carmen Pereira Domínguez

maria.celinagonzalez@edu.xunta.es y mcdguez@uvigo.es

La historia

Tatsuo, antropólogo y profesor de la Universidad de Tokio, se traslada de la ciudad a una casa cerca del bosque con sus dos hijas Satsuki y Mei, de 11 y 4 años, para estar próximo a su mujer Yasuko que se encuentra ingresada en un hospital enferma de tuberculosis.

El padre les cuenta a las niñas historias de duendes, fantasmas y espíritus protectores del hogar. Ellas, guiadas por sus ansias de explorar, se adentran en la arboleda y descubren la existencia de seres mágicos y extraordinarios, los espíritus del bosque, que solo los ven personas de corazón puro. Estos las cuidarán y conseguirán que vivan experiencias únicas e inolvidables. Mei y Satsuki serán felices disfrutando y respetando la naturaleza, conociendo a nuevos residentes, asistiendo a la escuela y escuchando las historias de su anciana vecina mientras aguardan la llegada de su padre. Su gran deseo es que su madre vuelva pronto a casa. Mei decide ir sola a visitarla al hospital y llevarle una mazorca de maíz como remedio curativo, pero se extravía por el camino. Satsuki está tan preocupada que acude a Totoro, el rey del bosque, para encontrarla.

Temas

Cine de animación y tipos
Educación emocional
Educación familiar
Educación hospitalaria
Educación intercultural
Educación y desarrollo
Educación y medioambiente
Educación y personas mayores
Igualdad de oportunidades
Infancia: realidad y fantasía

Valores

Alegría
Amistad
Amor fraternal
Bondad
Cooperación
Esperanza
Paz
Respeto
Salud
Solidaridad

Ficha técnica

Título original: *Tonari no Totoro*
Nacionalidad: Japón
Dirección: Hayao Miyazaki
Guión: Hayao Miyazaki
Productora: Studio Ghibli, Tohru Hara
Año: 1988. En España se estrenó 30 de octubre de 2009
Interpretación: Hitoshi Takagi (Totoro); Shigesato Itoi (Tatsuo Kusakabe, padre); Sumi Shimamoto (Yasuko Kusakabe, madre); Noriko Hidaka (Satsuki Kusakabe, hija mayor); Chika Sakamoto (Mei Kusakabe, hija pequeña); Tanie Kitabayashi (Nanny); Toshiyuki Amagasa (Kanta, chico vecino); Hiroko Maruyama (madre de Kanta); Reiko Suzuki (Obaa-chan, abuela de Kanta); Naoki Tatsuta (Gatobús); Machiko Washio (maestra de escuela).
Música: Joe Hisaishi
Fotografía: Mark Henley
Género: Animación. Familia
Duración: 86 minutos
Premios: 1989: mejor película Kinema Junpo Award; mejor película japonesa Kinema Junpo Award; mejor película Mainichi Film Awards; premio Ofuji Noburo; Mainichi Film Awards; premio especial Blue Ribbon Awards 1995: nominación a mejor película por género Premios Saturn.
Trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=BjeBG8Xrci8>

Antes de ver la película

1. Situamos en el mapa del mundo a Japón y a España. Comparamos los dos países; para ello, investigamos sobre su geografía (topografía, relieve, geología, recursos naturales, clima, fauna y flora), su historia, sistema educativo, cultura (arte, arquitectura, vestimenta, gastronomía, idioma, medios de comunicación, cultura popular y entretenimiento, deporte, religión), demografía (población, distribución urbana, idioma) y economía (recursos naturales, industria, moneda, fuerza laboral, servicios, comercio exterior).
2. Comentamos sobre los géneros y subgéneros cinematográficos. ¿Por cuáles nos decantamos? ¿Qué películas recordamos que traten sobre enfermedad y hospitalización? ¿Quiénes las dirigieron? <http://bit.ly/2VSKsTo>
3. Nos centramos en el cine de animación: concepto, técnicas, historia, festivales y consolidación. <http://bit.ly/2PXTafp> y <http://bit.ly/2TNpdzC>
Citamos filmes de animación y describimos escenas que nos hayan producido ternura, miedo, ira, tristeza, risa (Making of. Cuadernos de Cine y Educación. Especial Animación, 59, 2009).
4. Indagamos sobre cuentos, películas o dibujos animados de anime o manga japoneses. ¿Cuál es su origen, historia y cómo se extiende este tipo de dibujos? ¿Qué características tiene y qué temas trata? ¿Qué nos agrada de esta tipología y por qué? <http://bit.ly/2Ty45yp>
5. Leemos sobre la vida y trayectoria profesional de Hayao Miyazaki (1941), reconocido animador, cineasta, guionista, autor y artista de manga japonés. <http://bit.ly/3clfjrM>
6. Igualmente, nos informamos sobre la institución de fama universal sobre animación codirigida por Miyazaki, el Studio Ghibli, que significa “viento caliente del desierto de Libia” e intenta dar un nuevo aire a la industria de la animación japonesa por su gran capacidad expresiva. <http://bit.ly/2vHmZdh>
7. Conocemos al célebre compositor y director de orquesta, Joe Hisaishi (1950), colaborador en las películas de Miyazaki y del Studio Ghibli. <http://bit.ly/39AEVF7>
8. Vemos *Mi vecino Totoro*, ambientada en el Japón de la postguerra en los años 50. Ocupa el cuarto lugar de la reconocida filmografía de Miyazaki. Describimos la carátula.

SECUENCIAS/ESCENAS

PREGUNTAS

1 La familia de Mei y Satsuki

- 1.1. Una vez vistos los créditos con música de fondo (00:02:26), siguen escenas del padre e hijas viajando en una camioneta con sus muebles y demás enseres hacia el pueblo donde vivirán en una casa en el campo. Les rodea un verde paisaje soleado con tierras labradas y un frondoso bosque y nenúfares. Saludan y se presentan a los vecinos con los que se van encontrando. Al llegar las niñas saltan, cantan, ríen y gritan de alegría; desde un puente divisan el río con los pececitos. Se detienen ante un gran árbol. Todo les parece precioso. El padre las anima a descubrir la nueva casa, está abandonada y hay que limpiarla y organizarla. Pronto se acerca Nanny, una vecina que colabora con ellos y les cocina encantada; también tranquiliza a Mei pues ha visto unos duendes del polvo (00:09:00).
- 1.2. Después de un día agotador de trabajo, los tres pasan la primera noche en la nueva casa, comparten momentos únicos de baño y cena. Pronto se inicia una tormenta y las niñas muestran sus sentimientos y miedos “Papá, ¡seguro que en esta casa vive algo raro!” Él les responde: “¡Es fantástico, siempre he soñado con vivir en una casa embrujada!” (00:17:17).
- 1.3. Al principio, en la familia no aparece la madre, pero pronto sabremos dónde se encuentra. Ante un nuevo día, el padre y sus hijas se despiertan alegres y tras realizar las tareas de casa, la visitarán en el hospital al no haber colegio. Son tantas cosas para contar que la estancia se hace corta. El regreso a casa se hace ameno al conocer la mejoría de la madre y que muy pronto estarán todos juntos (00:21:09).

- 1.1. Describimos las imágenes sobre el paisaje y el trayecto. ¿Cómo se encuentran Satsuki y Mei? ¿Qué les sorprende del bosque? ¿Y esa botella tirada? ¿Cómo es la nueva casa donde viven? ¿Cómo cuida el padre de sus hijas y cómo compagina su trabajo con las tareas domésticas? ¿A quiénes descubren las niñas viviendo dentro de la casa? Analizamos las caras de Mei y pensamos en la respuesta de Nanny: “Si todos somos felices y seguimos sonriendo, los duendes se cansarán y se marcharán de aquí”. Observamos a Nanny y su modo de actuar. ¿Quién es Kanta y cómo se comporta al ver a los nuevos vecinos? Dialogamos sobre la educación y el respeto hacia las personas que nos rodean. ¿Qué piensan las niñas al encontrar las bellotas? ¿Cómo las tranquiliza el padre ante tantos lugares desconocidos de la casa?
- 1.2. ¿Cómo son las imágenes? ¿Qué colores predominan? ¿Qué efectos sonoros contemplamos? ¿Qué ocurre cuando hay temporales? ¿Qué piensan de los fantasmas? ¿Se comporta igual Satsuki que Mei? ¿Qué les dice el padre y cómo actúa para tranquilizarlas? Él siempre les ofrece situaciones positivas y con afán de que las hijas colaboren. Hay que reírse para espantar a los fantasmas.
- 1.3. ¿Cómo llegan al hospital? Comentamos las imágenes del recorrido realizado en bicicleta. Describimos los arrozales por los que pasan. ¿Cómo es el encuentro con la madre? ¿Qué expresan sus rostros al verla? ¿Cómo se sienten? ¿De qué hablan? ¿Por qué se retrasa el padre? ¿Recordáis algún momento de cuando os encontrasteis enfermos o cuando ha estado alguien de vuestra familia? ¿Habéis estado ingresados o acompañando a algún familiar en un hospital? Valoramos a la familia y la salud.

2 Conocemos a Totoro

- 2.1. Mei ve a una especie de conejo blanco que se introduce bajo la casa. Más tarde descubre que es un pequeño espíritu, le acompaña otro y caminan por el bosque hasta el hueco de un gran árbol de alcanfor y la niña va detrás. Allí conoce y entabla amistad con otro espíritu igual pero más grande, con pelo esponjoso que rezuma ternura; lo llama Totoro, por los rugidos que emite. Mei se duerme agotada. Su hermana, al llegar del colegio, sale a buscarla y cuando despierta Mei vuelve a la realidad. Se siente incapaz de contar lo sucedido a su familia. Su padre la comprende e intenta calmarla diciéndole que Totoro es el “rey del bosque y que solo se verá cuando él lo desee” (00:29:50). Ella se muestra triste e incomprensida ante las risas de su padre y hermana, a pesar de los ánimos que también recibe. Más tarde, Satsuki necesita contárselo a su madre y le escribe una carta: “No te lo vas a poder creer, pero hoy bajo el árbol gigante que hay en la colina, Mei se ha encontrado con Totoro” (00:39:35).

- 2.1. Detallamos a los tipos de seres que sigue Mei: Chibi Totoro es el más pequeño, de color blanco o transparente; Chu Totoro, de tamaño mediano y color azul, y O Totoro, de color gris, es el más grande y más conocido. ¿Por dónde caminan y se alojan? ¿Con quién se encuentra Mei y cómo se muestra? ¿Cómo es y se comporta con la niña? ¿Qué comenta Mei y a dónde lleva a su padre y hermana? ¿Qué siente cuando no encuentra a Totoro? ¿De qué modo la consuela su padre? Satsuki le pregunta si ese espíritu es parecido a los cuentos de duendes que les lee la madre? ¿Por qué el padre e hijas dan las gracias a ese rey del bosque? Ponemos ejemplos de personas que son agradecidas. ¿Qué le cuenta Satsuki a su madre y qué le desea? ¿Cómo le expresa que es su escritura y a qué se debe? ¿Solemos escribir lo que sentimos a las personas queridas? ¿Cómo define a Totoro? ¿Aporta seguridad, confianza, alegría y felicidad? Contamos historias reales con estos valores.

2.2. El padre trabaja fuera y las niñas están mucho tiempo solas. Una noche de lluvia deciden ir a esperarlo a la parada del autobús. Mientras aguardan, Mei se duerme y Totoro aparece de nuevo. Es la primera vez que Satsuki lo ve. Totoro se ríe de las gotas de agua que le caen sobre la nariz. Satsuki le ofrece el paraguas que llevaba para su padre. Él, como agradecimiento, les regala a las niñas un manojo de nueces mágicas y semillas. Pronto llega un gato-bus gigante que recoge a Totoro y se alejan. Viene el padre y se disculpa ante sus hijas por el retraso (00:45:47).

2.3. Ellas plantan las semillas, pero no florecen. Días más tarde, despiertan a medianoche para ver a Totoro y a otros seres bailando una danza ceremonial alrededor de nueces y semillas plantadas. Las niñas se unen y pronto las semillas brotan y crecen originando un árbol gigante. Totoro lleva de paseo a sus colegas y a las niñas. Al día siguiente, el árbol ha desaparecido pero las semillas brotaron; Satsuki y Mei tienen la duda de si fue un sueño o no (00:55:10).

2.2. ¿Qué hacía Mei a diario con las semillas? ¿Qué dibujaba y expresaba? ¿A quién se lo dedicaba? Analizamos las imágenes de esta escena: color, sonidos, música. ¿Qué sentimientos nos producen? ¿Cómo viven las hermanas la aventura de ver crecer las plantas y formar el viento? ¿Qué acontece por la mañana? Narramos las imágenes hechas realidad asociadas a Totoro y a los duendes del polvo.

2.3. ¿Qué hacía Mei a diario con las semillas? ¿Qué dibujaba y expresaba? ¿A quién se lo dedicaba? Analizamos las imágenes de esta escena: color, sonidos, música. ¿Qué sentimientos nos producen? ¿Cómo viven las hermanas la aventura de ver crecer las plantas y formar el viento? ¿Qué acontece por la mañana? Narramos las imágenes hechas realidad asociadas a Totoro y a los duendes del polvo.

3

El colegio y sus nuevas responsabilidades

3.1. Satsuki debe asistir al colegio, lo hace de inmediato, en cuanto se instalan en la nueva casa y enseguida entabla amistad con sus compañeras (00:40:12). Mientras, Mei se queda en casa con la vecina que la atiende, pero pronto sale en busca de su hermana. La profesora comunica a la clase el estado de salud de la madre de las niñas y todos cooperan para llevar adelante esta situación. Kanta, el chico que es su vecino, también forma parte del grupo escolar, a causa de su timidez, parece no llevarse bien con las chicas. Este personaje comparte la afición de Miyazaki por los aviones.

3.1. Hablamos del colegio ¿es igual al nuestro? ¿Cómo atiende a Mei? ¿Qué sucede con su hermana pequeña? ¿Cómo la acogen en el colegio y qué actividades realiza? Cuando regresan a casa, ¿dónde se refugian y a quién dan las gracias? ¿Cómo es la relación entre las dos hermanas? ¿Qué sabemos de Kanta, cómo lo conocen y cómo se comporta al principio?, ¿y en el colegio?, ¿quién les presta un paraguas para que no se mojen y cómo se lo agradecen las niñas? ¿Qué comentarios les hace su madre de él?, ¿cómo colabora en casa?, ¿qué aficiones tiene? Elaboramos una relación de actitudes solidarias que favorezcan la convivencia.

4

Después del gran susto, la madre se ha curado

4.1. Todo es tranquilidad hasta que de modo inesperado llega un telegrama procedente de la clínica donde está ingresada la madre y surge una gran preocupación en las niñas y una angustia por comunicárselo a su padre que trabaja en la universidad (01:00:20).

4.1. ¿Qué hacen las niñas en el huerto con la abuela de Kanta? ¿Qué miedos tienen? ¿Qué guarda Mei para su madre? ¿Cómo se sienten ante el telegrama? ¿Cómo avisan a su padre? Comentamos los medios de comunicación de aquella época y su evolución.

4.2. Ellas se enteran que la visita de su madre se pospondrá por una complicación en su enfermedad. Satsuki informa a su hermana, pero no lo acepta y discuten. Mei decide ir por sí misma a reencontrarse con su madre y llevarle la mazorca de maíz para que sane. Su desaparición deja a todos muy preocupados. Ante lo ocurrido, Satsuki desesperada acude al rey del bosque, "Totoro te pido que la protejas, tengo miedo" (01:13:49).

4.2. Describimos la música e imágenes. ¿Qué hace Satsuki y a dónde va? ¿Qué sensación notáis cuando se adentra en el bosque? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué hace Totoro para consolar y ayudar a la niña? ¿Cómo es el gato-bus que llega? ¿Dónde encuentran a Mei y qué lleva en la mano? ¿A dónde se dirigen? ¿Qué observan y comentan ellas alegres? Valoramos cómo colaboran los vecinos en su localización. ¿Dónde vemos que la madre llega a casa y todos están contentos?

Algunas curiosidades de interés

1. Con *Mi vecino Totoro* (1988) el cineasta Hayao Miyazaki es reconocido a nivel mundial. En el 2001 obtuvo el primer Oscar a la mejor película de animación japonesa por *El viaje de Chihiro*. En el año 2015 fue galardonado con el Oscar honorífico a su valía como director de cine de animación, ilustrador, dibujante de manga y productor de anime japonés.
<https://www.deculture.es/2014/08/hayao-miyazaki-oscar-honorifico-2015/>
2. La historia de *Mi vecino Totoro* refleja parte de la biografía de Miyazaki. En su infancia y la de sus hermanos padeció el ingreso hospitalario de su madre durante nueve años enferma de tuberculosis.
3. Miyazaki dedicó varios años a elaborar su cuarta película inspirándose en *Alicia en el País de las Maravillas*, de Lewis Carroll; así, la escena de Mei descendiendo por el agujero de un árbol hasta la guarida de Totoro es similar a la de Alicia cayendo en una madriguera.
4. El nombre de Totoro viene de la mala pronunciación de Mei, Tororu significa duende en japonés. La madre leía a sus hijas un cuento de duendes con Totoro en la portada.
5. Según la cultura japonesa, los gatos, cuando envejecen, adquieren poderes mágicos para cambiar de forma y se llaman *bake neko*, como el gato-bus. En el Museo Ghibli, en Mitaka, hay una reproducción a tamaño real. Además, Totoro se convirtió en la mascota oficial de la productora Studio Ghibli. El personaje fue creado por Miyazaki y dibujado por Kazuo Oga, es una mezcla de gato, búho y tanuki japonés, parecido a un mapache.
<http://www.ghibli-museum.jp/en/>
<https://www.jrailpass.com/blog/es/museo-ghibli>
https://es.wikipedia.org/wiki/Nyctereutes_procyonoides
6. En la Exposición Universal de Japón de 2005 se construyó y diseñó una casa tradicional japonesa como la de este filme. En el año 2022, en Nagoya, se abrirá un parque temático basado en las creaciones relevantes de Studio Ghibli.

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1. *Mi vecino Totoro* es una cinta recomendable para una amplia gama de espectadores pues encandila a pequeños y a mayores. Pensamos en la frase inicial de esta guía con palabras de Miyazaki, ¿a qué valores creéis que se está refiriendo? Los comentamos.
2. Escuchamos al compositor Joe Hisaishi en el Concierto del 25 Aniversario de Studio Ghibli.
<https://www.youtube.com/watch?v=eY1XtWyKlJA&feature=youtu.be>
Así como la canción principal de esta película.
<https://www.youtube.com/watch?v=eJPqDPCaDd8>
3. A continuación, os ofrecemos una relación de propuestas pedagógicas para trabajar esta película en educación y valores, especialmente, en Educación Infantil y Primaria:
 - 3.1. Si nos fijamos, en el filme hay un guiño a una gran variedad de elementos de la naturaleza, aprovechamos para investigar sobre el árbol alcanforero, sus características, tipos, y cómo elaborar un herbario. Sobre los pececillos y renacuajos, y hacemos un seguimiento a su hábitat, modo de reproducción, alimentación, conservación. Sobre las mariposas, conocemos su clasificación, características, alimentación, ciclo de vida, protección de la especie y realizamos una exposición fotográfica. Además, sobre el cultivo de arroz, su historia, producción, clases, propiedades, y preparamos recetas con la colaboración de las familias que degustaremos posteriormente.
 - 3.2. Hablamos del trabajo del padre y de la madre en el filme, su función en la familia, la relación entre ellos y sus hijas. Establecemos similitudes entre nuestra familia y la de Mei y Satsuki: modos de participación, gustos comunes, deportes, aficiones..., y confeccionamos nuestro árbol genealógico.
 - 3.3. Realizamos mapas mentales y exposición de sus pagodas, murales de los cerezos en flor, de personajes de dibujos animados. Y, si es posible, invitamos al aula a una persona japonesa que comparta con nosotros su estilo de vida.
 - 3.4. Recogemos noticias de prensa, radio o televisión sobre el medio ambiente y desarrollamos actividades del cuidado de nuestro entorno más próximo como plantación de árboles, campañas de limpieza y concienciación entre el alumnado y sus familias. Protegemos el ecosistema y su repercusión.
 - 3.5. Escuchamos, reflexionamos y memorizamos la canción de Totoro en español, preparamos en grupo su escenificación y valoramos todo lo aprendido:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZPp92tE0fwQ>
4. El siguiente artículo muestra un recorrido del cine de animación publicado en esta Filmoteca PyM así como el diseño de una serie de experiencias educativas llevadas a la práctica: González, M. C., Martínez, E., y Pereira, M. C. (2018). Cine de animación y educación. Modelos de películas de animación y sus virtualidades educativas. *ReladEI*, 7(2-3). Recuperado de <http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/reladei/issue/view/412>