

Filmoteca Padres y Maestros

ESO, Bachillerato, FP, Universidad, Educación Permanente, Escuela de Padres

Cinema Paradiso

Enrique Martínez-Salanova y Carmen Pereira Domínguez
emsalanova@ono.com y mcdguez@uvigo.es

«Hagas lo que hagas en tu vida, ámalo como amabas la cabina del Cinema Paradiso cuando eras un niño»
Le dice Alfredo (PHILIPPE NOIRET) a Totó-Salvatore (MARCO LEONARDI), ya joven, cuando se va del pueblo.
De la película *Cinema Paradiso*.

DOI <http://dx.doi.org/10.14422/pym.v0i357.3299>

Ficha técnica

TÍTULO ORIGINAL: Nuovo Cinema Paradiso

NACIONALIDAD: Italia

DIRECCIÓN: Giuseppe Tornatore

GUIÓN: Giuseppe Tornatore

PRODUCTORA: Coproducción Italia-Francia;
Les Films Ariane ; Cristaldifilm; TFI Films; RAI

AÑO: 1988

INTERPRETACIÓN: Philippe Noiret (Alfredo), Salvatore Cascio (Salvatore Di Vita, niño), Marco Leonardi (Salvatore Di Vita, joven), Jacques Perrin (Salvatore Di Vita adulto), Antonella Attili (María adulta), Pupella Maggio (María, anciana), Enzo Cannavale (Spaccafico), Leopoldo Trieste (padre Adelfio), Isa Danieli (Anna), Agnese Nano (Elena Mendola joven), Brigitte Fossey (Elena Mendola adulta)

MÚSICA: Ennio Morricone

FOTOGRAFÍA: Blasco Giurato

GÉNERO: Drama romántico

DURACIÓN: 123 minutos

WEB OFICIAL: <http://www.awood.cl>

PREMIOS: (1990): 5 Premios BAFTA, incluyendo mejor película de habla no inglesa; (1989): Premios César: Nominada a Mejor Película Extranjera; Globo de Oro: Mejor película extranjera; Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado; Oscar: Mejor película de habla no inglesa; (1988): Premios David di Donatello: Mejor música. 5 nominaciones

La historia

Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine, al mismo tiempo que la historia de toda una generación que vivió antes de la llegada de la televisión. La película narra la historia de un niño de un pueblecito italiano, en el que el único pasatiempo es disfrutar de las películas del cine Paradiso. Al pequeño Salvatore, Totó, le fascina el cine, pero mucho más lo que hay tras ese agujero luminoso, una boca de león, de la que sale una fuente de luz que crea las imágenes en movimiento. Para Salvatore la magia del cine está en la cabina de proyección, donde se encuentra Alfredo, un hombre analfabeto pero lleno de sabiduría que le inicia en los secretos de la proyección cinematográfica y le anima a descubrir otros secretos de la vida. El desarrollo de las técnicas de proyección y del celuloide, acompaña la niñez y la adolescencia de Salvatore que, ya joven, descubre al mismo tiempo el amor y la pasión por hacer cine. Apoyado por Alfredo, ya ciego a causa del incendio de cinema Paradiso, otra vez el celuloide es protagonista. Salvatore va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y buscarse la vida. Treinta años después, es un famoso productor de cine, recibe un mensaje, en el que le comunican que debe volver a casa.

Temas

- Analfabetismo
- Aprendizaje de un oficio
- Diferencias sociales
- Discapacidad: ceguera
- Educación emocional
- Educación familiar
- Enamoramamiento
- Exclusión social
- Guerra y consecuencias
- Historia del cine
- Iglesia y educación
- Emigración
- Ocio y tiempo libre
- Profesionalidad
- Relaciones intergeneracionales
- Trabajo

Valores

- Amistad
- Amor
- Autoestima
- Bondad
- Colaboración
- Esfuerzo
- Firmeza
- Ilusión
- Lealtad
- Muerte
- Nostalgia
- Recuerdo de personas queridas
- Respeto
- Sentimiento
- Superación
- Tolerancia

Antes de ver la película

1. Averiguamos sobre la época de la posguerra en Italia, años 1950.
2. ¿Cómo es Sicilia? Indagamos sobre su ubicación, características geográficas, sociales, lingüísticas, políticas y culturales.
3. Investigamos sobre Giancaldo, un pueblo real inventado por quienes hicieron esta película. Dos pueblos sirvieron para construir Giancaldo, en plena Sicilia: Palazzo Adriano (montaña) y Cefalù (playa), situados en extremos opuestos de Palermo, ¿dónde están estos pueblos?, ¿qué tienen que ver con la película?, ¿qué hay de realidad o de invención?, ¿qué queda actualmente de la película en estos pueblos?
4. Buscamos información sobre la historia y el lenguaje del cine. ¿Qué es un fotograma, un encuadre, un fundido, un plano y sus tipos... (<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/>).
5. ¿Qué sabemos sobre cámaras de proyección? Localizamos en Youtube secuencias de cine antiguo, realizado y proyectado a manivela, y con motor.
6. El celuloide tiene mucha importancia en la película. Nos informamos en Internet sobre el celuloide en el cine. Combustible e incombustible.
7. ¿Cómo funciona una cámara de proyección cinematográfica: paso de la película, cruz de malta o paso de áncora, enfoque y desenfoco, encuadre, sonido y banda sonora.
8. ¿Cómo son las cámaras digitales? ¿Y las que permiten proyectar en 3D?
9. Observamos la carátula de la película y comentamos sobre su título y posible argumento. Buscamos sobre el director, Giuseppe Tornatore, su recorrido biográfico, académico y profesional.

SECUENCIAS / ESCENAS

PREGUNTAS

1. EL CINE DEL PUEBLO Y EL PÁRROCO

- 1.1 Transición, de la iglesia al cine. Una forma de ver la relación entre el cine de los años 1950 y la iglesia.
- 1.2 La obsesión de Totó por la luz que sale de la cabina y que ilumina la pantalla: una boca de león que se mueve.
- 1.3 La campanilla con la que don Adolfo avisa a Alfredo, proyectista, que hay que censurar una escena.
- 1.4 Totó en la cabina, con Alfredo. Se lleva recortes a su casa a escondidas de Alfredo. Totó ve y se recrea con los fotogramas en su casa (11'26").
- 1.5 Las reacciones de los espectadores a los cortes en la película (20'31").

- 1.1. ¿Qué importancia tuvo la iglesia en la transmisión de la cultura en la época que presenta la película? ¿Creéis que fue positiva o negativa su incidencia?
- 1.2. ¿Qué significa el cine para Totó? ¿Qué significa el cine para vosotros? Desde los diversos planos proyectados describimos las múltiples expresiones de Totó.
- 1.3. La censura, ¿cómo la ejerció la iglesia y otras instituciones?
- 1.4. ¿Qué es un fotograma? ¿Qué importancia tiene un fotograma en una película? ¿Qué relevancia le da esta película a los fotogramas?
- 1.5. ¿Qué opináis de la censura? ¿Creéis que se puede ver todo a cualquier edad en cine y TV? Dad vuestra opinión al respecto

2. LA IMPORTANCIA DEL CINE EN LA VIDA DE UN NIÑO

- 2.1 Totó se gasta en el cine el dinero que le ha dado su madre para comprar leche. Reacciones de la madre, del niño y de Alfredo (22'07").
- 2.2 Se incendian los recortes de películas que Totó se ha llevado a escondidas a su casa. Pudo provocar un accidente irreparable. Reacciones de la madre de Totó (26'27").
- 2.3 Alfredo explica a Totó cómo ha evolucionado el cine, desde la manivela al motor. Todo lo hace mediante la cámara proyectora. Alfredo se niega a enseñarle a manejar la cámara.
- 2.4 Alfredo se da cuenta de que el niño ha aprendido viendo lo que él hace. Intenta convencerlo de que no se dedique a la proyección de cine, él es analfabeto y trabaja en eso pues no sabe hacer otra cosa (29'25").

- 2.1. ¿Qué os parece la actitud de la madre de Totó? ¿Cómo actúa Alfredo y cómo valoráis su actitud? En la educación de un niño: Señalad "pros y contras" de la actuación de la madre y de Alfredo.
- 2.2. De las investigaciones que habéis hecho en Internet, podéis exponer la importancia y cómo ha evolucionado el celuloide en el cine.
- 2.3. De la cámara de manivela a la de motor. ¿Podéis repetir lo que le explica Alfredo a Totó? ¿Qué os parece cómo lo hace? ¿Qué influencia tiene el cine en la cultura? ¿Qué influencia tiene el cine, aún el visto por televisión, en vuestro aprendizaje?
- 2.4. ¿Por qué creéis que se niega Alfredo a enseñar a Totó el funcionamiento de la cámara?

3. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

- 3.1 Alfredo aconseja a Totó que aprenda todo lo que pueda en la escuela (30'46").
- 3.2 A la escuela van los adultos a examinarse, entre ellos Alfredo. Lo hacen junto con los niños, que se ríen de ellos (35'14").
- 3.3 Alfredo no sabe contestar a una pregunta y pide ayuda a Totó, que le chantajea por gestos: "Si me enseñas a manejar la proyectora yo te ayudo en el examen" (36'25").
- 3.4 Alfredo enseña a Totó el oficio de proyectista (38'20").

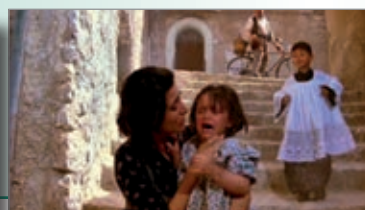
- 3.1. ¿Cuál es la razón de los consejos de Alfredo?
- 3.2. Opinad sobre los mayores que no saben leer ni escribir. ¿Habéis vivido alguna situación familiar semejante?, ¿cómo actúan?
- 3.3. ¿Qué pensáis sobre la actitud de Alfredo que asiste a la escuela? ¿Y sobre la actitud de Totó que no quiere ayudarlo y saca provecho de hacerlo?
- 3.4. ¿Qué os parece que Totó aprenda desde pequeño un oficio?

4. LA POSTGUERRA EN UN PUEBLO ITALIANO

- 4.1 Diferencias políticas en el pueblo (38'40").
- 4.2 La necesidad de emigrar. Un vecino se despide del pueblo para ir a trabajar a Alemania (40'23").
- 4.3 La pobreza en el pueblo, los diversos modos de ganarse la vida.
- 4.4 Se enteran de la muerte del padre de Totó, prisionero de guerra (41'54").
- 4.5 Alfredo, solidario, proyecta una película sobre la fachada de un edificio para todo el pueblo (44'55).

- 4.1. Hay varias escenas en la película en las que se ven opiniones diferentes entre los vecinos del pueblo. ¿Hay intolerancia en algún caso? Dad vuestra opinión sobre que las personas piensen diferente.
- 4.2. Hay personas que deben salir de su tierra para trabajar. ¿Conocéis a alguien? ¿Qué os parece? Señalad aspectos positivos y negativos de salir fuera de la tierra a trabajar o estudiar.
- 4.3. ¿Cómo quedó Europa tras la Segunda Guerra Mundial? En el pueblo italiano se ve pobreza y formas de vida y de trabajo. ¿Sabéis lo que sucedió en España? Consultad en libros e Internet y haced un pequeño trabajo sobre ello.
- 4.4. Consecuencias de la guerra. Contad alguna de las que se ven en la película, sobre todo las que se refieren a la muerte del padre de Totó, ¿cómo queda la familia?
- 4.5. Opinad sobre esta secuencia. La solidaridad de Alfredo hace que pierda de vista la cabina y se origina un incendio.

SECUENCIAS / ESCENAS

PREGUNTAS

5. NUEVO CINE PARADISO. AIRES DE CAMBIO

- 5.1 Arden las películas, se incendia el cine, Totó saca a Alfredo de las llamas. El cine se destruye completamente (49'56").
- 5.2 Reconstruyen el cine. Alfredo ha quedado ciego y Totó será el nuevo operador (53'25").
- 5.3 Alfredo, ciego, aconseja a Totó (57'26").
- 5.4 Totó ha crecido, ya es Salvatore. Las películas son ya incombustibles, las cámaras de proyección, modernas. Todo ha cambiado. Ya no hay censura (1h.00'54").
- 5.5 Salvatore se enamora de Elena, una chica del instituto. Ella no le corresponde (1h.2'06").
- 5.6 El nuevo dueño del cine tiene otro cine en otro pueblo. Cambian los rollos de película de uno a otro (1h.13'05").
- 5.7 Salvatore va tras Elena, la filma, habla con ella en el confesionario de la iglesia. Hace como el soldado de las 100 noches, lluvia, frío... Elena se presenta en la cabina (1h.22'08").

- 5.1. Valorad lo que hace Totó cuando salva la vida a Alfredo. ¿Qué representa Alfredo para Totó? Repercusiones de la ceguera de Alfredo para la vida de Totó. Nos informamos sobre el cine y las personas ciegas.
- 5.2. Comentad sobre los cambios que se producen en el cine, en Totó, en el pueblo.
- 5.3. Pensad en esta frase de Alfredo: «El progreso siempre llega tarde» (1h.1'06").
- 5.4. ¿Cómo es un cine sin censura? Observad las reacciones de los espectadores. La tecnología del cine ha cambiado. Buscad en Internet las diferencias que se producen al variar el tipo de celuloide.
- 5.5. Alfredo asesora a Salvatore sobre sus amores con Elena y le cuenta *La historia del soldado y los 100 días* (1h.07'34"). ¿Qué opináis sobre esta historia de constancia?
- 5.6. Estas secuencias tienen una importancia en cómo se trasmite la cultura a través del cine, y las dificultades que había de medios. ¿Qué os parece la solución que se le da?
- 5.7. Opinad sobre los amores de Salvatore, las dificultades que tiene: desconfianza, esperanza, desazón, desmoronamiento, sorpresa, alegría...

6. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE SALVATORE, AMORES Y DESENCUENTROS CON ELENA

- 6.1 El padre de Elena prohíbe sus encuentros (1h.24'28").
- 6.2 Elena se va del pueblo y Salvatore va a hacer el servicio militar (1h.29'07"). Ella no contesta a sus cartas (1h.30'00").
- 6.3 Salvatore vuelve al pueblo, tras cumplir el servicio militar. Conversaciones con Alfredo (1h.30'16").
- 6.4 Salvatore abandona el pueblo. Despedida en el tren.

- 6.1. ¿Por qué prohíbe el padre de Elena las relaciones con Salvatore? ¿Cómo veis la actitud de la familia, de Elena, de Salvatore?
- 6.2. Hay una secuencia en la que Salvatore compara la relación de ausencia de Elena con un fundido en el cine? (1h.27'52") ¿Qué os parece el uso de un lenguaje cinematográfico para relatar un hecho real?
- 6.3. Alfredo le aconseja que se vaya del pueblo "Han de pasar muchos años para volver y encontrar a tu gente" (1h.33'37"). ¿Por qué dice eso Alfredo? Esa frase la recordará más tarde Salvatore ya mayor: ¿Qué importancia tiene para entender el mensaje de la película?
- 6.4. Alfredo le dice, a modo de despedida a Salvatore: "Hagas lo que hagas en tu vida, ámalo como amabas la cabina del Cinema Paradiso cuando eras un niño" (1h.36'18"). Comentad la frase y comparadla con vuestros estudios, con vuestro trabajo..., ¿sois capaces de hacer las cosas por gusto más que por obligación?

7. SALVATORE, YA MAYOR, VUELVE AL PUEBLO

- 7.1 Salvatore regresa al pueblo, al funeral de Alfredo. Aparecen los recuerdos, su casa, su madre, su habitación, sus cosas... y evidencia cambios... (1h.37'32").
- 7.2 En el entierro. Pasan por el cine en ruinas. Ve los rostros de antiguos vecinos y amigos (1h.40'18").
- 7.3 Entra en el cine en ruinas, en la cabina... le invaden recuerdos (1h.45'00").
- 7.4 En su casa ve películas que filmó en la adolescencia... Elena y otras... La viuda de Alfredo le da unos regalos (1h.47'45").
- 7.5 Su madre le hace reproches y le aconseja... (1h.48'55").
- 7.6 Destruyen el cine ante todo el pueblo. Van a convertir el solar para otros usos (1h.50'43").
- 7.7 Ya en su empresa cinematográfica, ve el regalo de Alfredo. La caja de una bobina de película en la que ha pegado todos los recortes censurados de muchos años. Besos, desnudos... (1h.52'34").

- 7.1. Los recuerdos son muy importantes cuando todo ha cambiado. Observad los cambios que han sucedido cuando Salvatore vuelve a su pueblo. Mirad con los ojos que lo ve él, y enumerad algunos cambios más importantes. ¿Qué siente Salvatore?
- 7.2. ¿Cómo reacciona cada uno de los conocidos de Salvatore en el pueblo, ¿cómo se comporta Salvatore?
- 7.3. Comentad la frase que le decía a Salvatore su antiguo jefe: "El cine es solamente un sueño". ¿Qué observa Salvatore en el cine en ruinas. Enumerad algunos objetos, lugares o situaciones a los que presta especial interés.
- 7.4. Reflexionamos sobre los recuerdos y sentimientos que afloran en Salvatore. ¿Qué música le acompaña?
- 7.5. Comentamos lo que dice su madre a Salvatore: "Te llamo por teléfono y siempre responden mujeres distintas. Nunca he oído una voz que te quiera de verdad" (1h.49'59").
- 7.6. ¿Qué opináis sobre la destrucción del cine? ¿Qué expresan esos rostros? ¿Qué pensáis sobre la escasez de cines en la actualidad? ¿Qué pensáis del cine en televisión?
- 7.7. Haced un relato sobre esta secuencia, que se ha convertido en clásica en la historia del cine. Si reconocéis alguna secuencia de alguna película, escribidla. Preguntad a gente mayor sobre eso. ¿Cómo se siente Salvatore? ¿Y vosotros?

Algunas curiosidades de interés

1. El largometraje original duraba 155 minutos, se acortó a 123 minutos para su gran estreno ante la escasa audiencia en Italia, consiguiendo en taquilla resultados inmejorables. A nivel internacional obtuvo un rotundo éxito.
2. *Cinema Paradiso* es una de las películas reconocidas de Giuseppe Tornatore, considerada un verdadero clásico y un renacer del cine italiano (<http://www.noticine.com/internacional/38-internacional/20020-la-entranable-qcinema-paradisoq-cumple-25-anos.html>). Entre otros títulos figuran: *Pura formalidad* (1994), *El hombre de las estrellas* (1995) o *Malena* (2001).
3. La banda sonora de Ennio Morricone es conmovedora, concede a la historia un excelente clima de emotividad y nostalgia (http://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone). Igualmente, la fotografía de Blasco Giurato es espléndida y desborda belleza.
4. Las interpretaciones de los tres Salvatore (niño, joven y adulto), son inolvidables. Como también ocurre con Philippe Noiret encarnando de modo magistral a Alfredo, el generoso operador del cinematógrafo.
5. El final de *Cinema Paradiso* es un canto a la historia del cine, una dedicatoria antológica a los amantes de este arte.

ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA, REFLEXIÓN Y ACCIÓN EN COMÚN

Reflexionamos sobre el respeto, la amistad, el amor, la belleza, la solidaridad, la responsabilidad.

1. Observamos las secuencias y carteles de películas seleccionadas en *Cinema Paradiso*, ¿por qué creéis que se han elegido esas?, ¿qué personajes destacan? Indagamos los temas que tratan (<http://amorenoyelcine.files.wordpress.com/2011/03/cinema-paradiso.pdf>).
2. Algunas de esas secuencias pertenecen a películas de directores italianos. Nos informamos sobre el movimiento neorrealista italiano y su influencia en el cine, ¿qué finalidad tiene?, ¿qué contextos sociales presentan?
3. Buscamos en Internet sobre las diversas salas de cine y las formas de proyección a lo largo de la historia.
4. Realizamos entrevistas a familiares y personas mayores sobre sus vivencias con el cine (películas, salas, tipos de proyección,...).
5. Nombramos otras películas que recordemos (infancia, juventud, adultez, vejez) y exponemos sus motivos. ¿Qué ambientes asociamos a ellas?
6. Nos informamos sobre las finalidades del cine: lúdica, social, educativa...
7. Visionamos y reflexionamos el Documental sobre inteligencias múltiples, de Howard Gardner (Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, 2011) y su relación en el aprendizaje y en el desarrollo integral de las personas. ¿En qué consiste la educación personalizada? ¿Qué papel desempeña el cine en la educación emocional? ¿Y en las nuevas tecnologías? (<http://cineyeducacionemocional.blogspot.com.es/2012/12/redes-de-las-inteligencias-multiples-la.html>).
8. Comentamos escenas que nos hayan provocado: alegría, tristeza, rabia, dolor, nostalgia, emoción, impotencia, frustración...
9. Resaltamos los valores de los protagonistas a lo largo de *Cinema Paradiso*: Salvatore, Alfredo, Elena, madre de Salvatore, cura,...
10. ¿Qué os parece este comentario de Giuseppe Tornatore, el director, sobre *Cinema Paradiso*? "Una vez que la película está hecha ya no es tuya, es del público, y puede interpretarla como desee".
11. Evaluamos la película, ¿Qué conocimientos nos ha aportado? ¿Cómo nos hemos sentido viéndola? Elaboramos una frase que englobe estas cuestiones.

