

Programa de
Educación en Cine

OTROS
OJOS

**NO SE ADMITEN
PERROS NI ITALIANOS**
Dir. Alain Uguetto

2022

Francia

• Dossier •

Programa de
Educación en Cine

OTRÓS
OJOS

• Dossier •

NO SE PERMITEN PERROS NI ITALIANOS

Dir. Alain Uguetto

Por Juan Camilo Rodríguez Manrique

Título Original: *Interdit aux chiens et aux italiens*

Director: Alain Uguetto

País: Francia

Año: 2022

Género: Animación/ Stop Motion | Drama | Familia

Duración: 70 min.

¿Harías una película sobre la historia de tu familia?

¿Crees que podría ser interesante para alguien?

Precisamente, esa es la apuesta de Alain Uguetto, el director de **No se aceptan perros ni italianos** (2022). El filme nos cuenta la historia de una familia, los Ughetto, quienes deben abandonar su hogar en un pequeño pueblo italiano, Ugheterra, atravesar unas montañas enormes, Los Alpes, e ir a buscar una nueva vida en Francia.

No es fácil dejarlo todo atrás para volver a comenzar en otro lugar, con otro idioma y otras costumbres. Pero los grandes acontecimientos registrados en los libros de historia determinan la vida de muchas personas comunes. Ese es el caso de Luigi Ughetto, un joven hombre italiano que, junto a sus hermanos (Giussepe y Antonio), su esposa (Cesira) y sus hijos, cruza la frontera entre Francia y Suiza en busca de lo necesario para subsistir.

La **pobreza**, el **hambre**, la **guerra** y el **fascismo** fueron los acontecimientos que marcaron la primera mitad del siglo XX en Europa. En un momento de grandes tensiones y reorganización de las fuerzas políticas y en el que las

familias intentan sobrevivir en búsqueda de una vida digna, los Ughetto viven las desventuras del exilio, lejos de su hogar, de los suyos, de sus costumbres y su lengua. *“Italia es la tierra de Mussolini, pero Francia me da de comer”*, le dice Luigi a unas monjas fascistas.

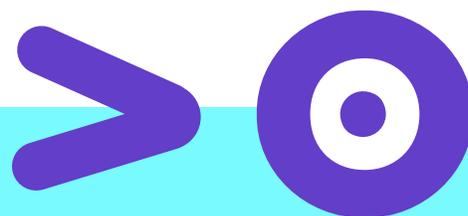
Como Luigi, muchas personas en Latinoamérica se ven obligadas a desplazarse buscando nuevos rumbos. ¿Has imaginado que, quizá sin saberlo, te has cruzado muchas veces con personas como estas por la calle? ¿Te has preguntado de dónde vienen y para dónde van? ¿Qué les impulsa a moverse? ¿Qué están buscando? Por tu parte, ¿conoces la historia de tus padres o de tus abuelos? ¿Sabes si llegaron de algún lugar lejano a vivir a lo que ahora tú llamas hogar? Algunas de estas preguntas se las hizo el director del filme, quien

a través de la animación en *stop motion* nos revela la historia de su familia, todo un pasado, que aunque lejano en el tiempo y el espacio para ti, te va a revelar algunos aspectos de tu propia vida y de la historia de la humanidad que quizá desconocías. **Esta historia también puede ayudarte a comprender el mundo de otra forma, para aprender a mirar, y a mirarte, con otros ojos.**

Precisamente, esta exploración de las raíces y de la historia familiar es lo que lleva al director a construir una narrativa tan envolvente, ya que nos sumerge en la historia a través de un diálogo imaginario con su abuela Cesira, una mujer fuerte y cariñosa que no se rendirá hasta asegurar el bienestar de su familia. Cesira relata su vida a Alain, su nieto y director de la película, quien también es un personaje dentro de este universo, aunque sólo veamos fragmentos de su cuerpo: sus pies y, especialmente, una de sus manos. Una mano de carne y hueso que interactúa con el personaje animado de Cesira y que, en gran medida, se encarga de guiar el hilo narrativo. La abuela le cuenta detalles sobre su amor, los momentos más difíciles y las aventuras que, como familia, tuvieron que vivir para alcanzar una

vida tranquila, lejos de la amenaza de la miseria, la represión y la guerra.

Activa una conversación

¿Conoces la historia de tus abuelos?

¿Cómo crees que debe ser el trato con las familias migrantes o exiliadas en los países que las reciben?

¿Qué diferencias observas entre el contexto de la familia Ughetto y el contexto de las familias latinoamericanas de la actualidad?

PERSONAJES

En una escena de la película, **Cesira** lee un periódico francés que dice: *“Lo que caracteriza a un trabajador italiano es su flexibilidad.*

Podemos hacer que haga lo que queramos. Estos trabajadores no tienen dignidad personal”. Estas palabras reflejan el menosprecio y la discriminación que sufrían los migrantes italianos en ese tiempo.

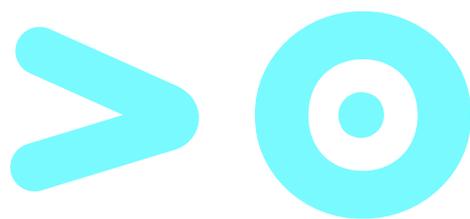
Cesira también recuerda cómo Luigi y sus hermanos, Antonio y Giuseppe, fueron enviados a la guerra: *“Siempre mandan a los granjeros a la guerra. Eran obedientes y fáciles de satisfacer”*, dice con tristeza. Estas frases nos muestran las duras cargas que llevaban los personajes: el desprecio de los demás, la represión y la obligación de dejar todo atrás para sobrevivir.

A pesar de todo, la película nos enseña cómo Luigi y Cesira encuentran en el amor, la fuerza para seguir adelante. Luigi es un hombre hábil, trabajador y lleno de vida: puede cortar una rebanada de pan con una velocidad increíble y hasta aplaudir mientras su herramienta queda suspendida en

el aire. Es fiel, sincero y siempre regresa a casa por Cesira y sus hijos. Por su parte, **Cesira es la memoria de la familia**. En los momentos más difíciles, cuando Luigi no está, ella se convierte en el sostén emocional y práctico que los mantiene unidos a todos.

La historia de estos personajes nos habla de la lucha por la dignidad, el amor en tiempos difíciles y la búsqueda de libertad.

Activa una conversación

★ ¿Has afrontado o atestiguado situaciones de rechazo? ¿De qué manera el amor y la unión de la familia es un soporte para enfrentarlos?

★ ¿Conoces personas que provengan del campo o contextos urbanos y que hayan experimentado situaciones o historias similares al irse a vivir a otros contextos?

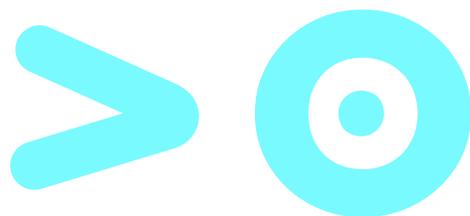
ESCENARIOS, REALES E IMAGINADOS

Sin importar el género o el formato, el cine construye y, en algunos casos, reconstruye o recrea espacios. Desde el documental hasta la animación se trabaja en un escenario, a veces en locaciones reales, a veces en gigantescos estudios. En el caso del *stop motion* esto resulta mucho más evidente. Cada figura de plastilina que vemos en esta película fue construida especialmente para sus escenarios con absoluta paciencia y precisión. Cada escenario es una compleja composición en la que todo se mueve y armoniza: la luz, la hora del día, el clima. A lo largo de la película vemos escenarios tan diversos que van de la blanca nieve de las montañas italianas en invierno, hasta el naranja del desierto de Trípoli, en Siria, en medio de una tormenta de arena. Y así, a lo largo de la película podemos ver socavones de minas, cañones, túneles y niebla. Todo construido con las manos. El cielo, las montañas, las casas, los árboles, el vestuario de cada personaje, sus herramientas, incluso sus características físicas,

son una creación que parte de ideas y elementos básicos, hasta lograr construir todo un universo material, en el que transcurren, de forma coherente, las acciones de los personajes.

En esas montañas queda Ugheterra y al otro lado están Suiza y Francia, con la promesa de un trabajo y una vida mejor. Cruzar una montaña es cambiar de idioma, de costumbres, de cultura, y cambiar radicalmente las condiciones de vida. Por ello le dice Cesira a su nieto, Alain, mientras contempla el paisaje de lo que fue su vida: *“Una persona no es de un país. Una persona es de una infancia”*.

Activa una conversación

★ ¿Por qué crees que el director prefirió construir personajes y espacios con estos materiales, en lugar de tener personajes y espacios reales?

★ ¿Con qué materiales harías el escenario de tu ciudad, pueblo, barrio, vereda o vecindario?

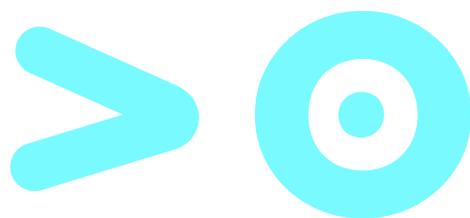
OBJETOS Y ELEMENTOS REVELADORES

En las películas los objetos no son sólo cosas que están ahí, haciendo parte del decorado. **Los objetos seleccionados para aparecer en una película están cargados de significados, incluso pueden ser casi un personaje del filme.** Un buen ejemplo de esto es la vaca artificial que encuentran en un contenedor de basura los Ughetto y que adoptan como parte del mobiliario de la casa y como símbolo de la miseria y la escasez en la que deben vivir. La vaca no se mueve, la vaca no

da leche, ni siquiera muge, pero a lo largo de la historia aparece para recordar que no tienen una vaca de verdad. Humor un tanto cruel, pero que ayuda a seguir adelante, con la expectativa de tener algún día una vaca real.

De la misma forma ocurre con otros objetos que van apareciendo a lo largo de la película y que contienen un sentido que permite alimentar el mensaje del director. Piensa en elementos como la pica de Luigi, el reloj de la casa o la flor en el pelo de Cesira.

Activa una conversación

★ ¿Recuerdas algún objeto con gran significado en tu vida? ¿Recuerdas por cuáles motivos ese objeto adquirió tal significado?

★ En tu comunidad, ¿existe algún objeto, espacio, elemento importante para todas las personas? ¿Cuál? ¿En qué radica su importancia?

¿CÓMO TE HABLA EL CINE?

El *stop motion* es una técnica casi tan vieja como el cine. Es una forma de animar objetos a partir de imágenes fijas que se van sucediendo una detrás de la otra, aplicando cambios mínimos en la posición de las figuras en cada momento, con el fin de dar la ilusión de que han cobrado vida. En **No se admiten perros ni italianos** hay un trabajo muy cuidadoso con la animación. La fluidez de los movimientos del cuerpo y el rostro de los personajes, en relación con los espacios, la iluminación y el sonido, le dan un particular estilo a la película.

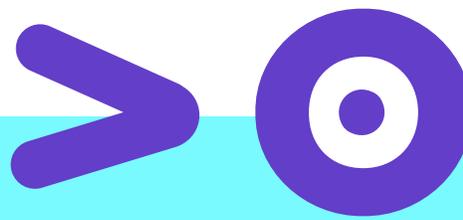

Observa cómo se articulan, maravillosamente, lo visual y lo sonoro con la técnica del stop motion en la escena en la que Luigi, Antonio y Giuseppe deben partir a la guerra en África. Mientras la voz de Cesira relata las vicisitudes que vivieron, los vemos a ellos en el rellano de una montaña, frente a un abismo, rodeados por un horizonte de montañas lejanas. Caminan desorientados, formando sin ningún tipo de orden, simulando dispararse y quedar heridos, como si estuvieran representando el teatro de la guerra, para luego brindar y embriagarse.

La imagen es amplia, así que podemos ver el lugar y el recorrido de los personajes. Este tipo de imagen se llama **plano general**. Aunque la **cámara** no se mueve, es decir, está **fija**, la imagen presenta cortes de tiempo que puedes evidenciar en el cambio repentino de las acciones de los hombres.

Este recurso se llama **elipsis**. Al mismo tiempo, la voz de Cesira nos relata con detalle lo que la imagen no nos muestra: el sufrimiento de los hermanos en la guerra. A la voz de alguien que no está presente en la escena se le llama **voz over** o **voz en off**. La combinación de estos elementos nos permite imaginar y conmovernos.

Activa una conversación

¿Qué crees que facilita contar o mostrar la técnica del stop motion?

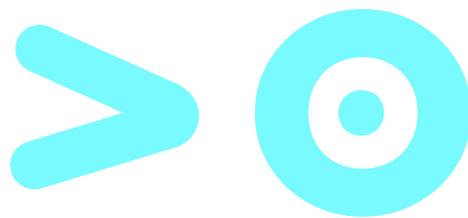
LA PELÍCULA MÁS ALLÁ DE SÍ MISMA

No se admiten perros ni italianos nos permite una mirada sobre los acontecimientos históricos de la Italia de la primera mitad del siglo XX. Todo a partir de la curiosidad del director francés por su origen italiano. Es así como **un relato íntimo puede convertirse en un testimonio histórico de primera mano.**

Por momentos se piensa que la historia es de grandes personajes y se omite que todos somos parte de ella y que nuestra memoria, como la de Cesira, es un tesoro invaluable de lo vivido. Por ello, es importante que nunca perdamos el rastro de dónde venimos.

En un mundo en el que, en ocasiones, **la migración** resulta ser la única esperanza para continuar viviendo, la memoria de los movimientos o recorridos de las personas en diversos territorios no sólo es necesaria, sino urgente. Esto nos enriquece como habitantes del presente y permite darnos cuenta de que estamos más cerca los unos de los otros y nos parecemos más de lo que podamos imaginar. En efecto, conocer las trayectorias de las personas con las que compartimos a diario nos puede ayudar a comprender mejor nuestro propio recorrido en la Tierra, nuestro aspecto físico, costumbres y creencias.

Activa una conversación

★ ¿Conoces las razones por las que la gente migra en el territorio en el que vives?

★ ¿Sabes si tus raíces tienen origen en otros lugares?
¿Hablas de esto con tus padres o personas cercanas?

DESCUBRE MÁS DE NO SE ADMITEN PERROS NI ITALIANOS.

SOCIOS ESTRATÉGICOS

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

VENEZUELA

FRANCIA

COMUNICACIÓN

Programa de
Educación en Cine

OTRÔS OJOS

Bolivia • Colombia • Ecuador • Perú • Venezuela