ESTRENOS NACIONALES 2016

QUILAPAYÚN, MÁS ALLÁ DE LA CANCIÓN

de Jorge Leiva

Organiza:

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Las fichas educativas son parte del material de trabajo del cine club escolar y es una de las actividades del **Programa Escuela al Cine**, que tiene como objetivo la formación de nuevos públicos, estimulando el acercamiento de los jóvenes al cine nacional.

Las fichas educativas son un recurso metodológico para el trabajo del profesor y que permite el análisis de la película desde distintos ámbitos (cinematográfico, sociológico, pedagógico, entre otros) por parte de los alumnos. Estas fichas están disponibles en www.cinetecanacional. cl/redcineclubescolar/ para el uso de los cineclubes escolares en funcionamiento a través de todo el país, que durante el año desarrollan actividades de educación a la imagen, al interior de los distintos establecimientos educacionales.

Escuela al Cine es un programa desarrollado por la Cineteca Nacional del Centro Cultural la Moneda, que es financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de su Fondo de Fomento Audiovisual.

Agradecemos el apoyo de la distribuidora Miradoc, que facilita el acceso de los profesores y estudiantes participantes del Programa Escuela al Cine a estrenos recientes, películas que cuentan con la presente ficha educativa para su trabajo en clases.

La presente ficha educativa, se utilizará en la actividad Cine en la escuela, espacio de reflexión al interior de los establecimientos educacionales, tras la problemáticas que los contenidos audiovisuales proponen al público, como en ésta, la de la educación chilena.

1

QUILAPAYÚN, MÁS ALLÁ DE LA CANCIÓN

de Jorge Leiva

I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección: Jorge Leiva. Productora: Paula Talloni.

Guion: Jorge Leiva, Galut Alarcón. **Fotografía**: Pablo Valdés, David Bravo.

Sonido: Boris Herrera. Música: Quilapayún.

Montaje: Galut Alarcón, M. Teresa Viera Gallo. Empresa Productora: Palenque Producciones.

País: Chile. Año: 2015.

Género: Documental.

Duración: 73 minutos.

Estreno: 5 de mayo 2016.

Calificación: Todo espectador.

Premios: Mejor documental nacional IN-EDIT NESCAFÉ 2015. Mejor documental nacional, Festival Internacional de cine de Iquique, FICIQQ, 2016.

2. Sinopsis

En el Chile de los ´60, las canciones de Quilapayún fueron la banda sonora de la revolución. Puño en alto miles cantaron con ellos. Pero el mundo cambió y ellos también. Los sueños caídos, muerte y desilusión no fueron suficientes para abandonar el canto. Son 11 músicos que viven en Chile y Francia, hoy creen que la revolución cambió. Pero que no ha terminado.

3

3. Aplicación Didáctica

Quilapayún, más allá de la canción, es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores de 13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza básica (8º básico) y enseñanza media (1º a 3º medio). Para ello, es relevante considerar que los temas principales son: la música y la revolución, la historia contemporánea de Chile, exilio. Otros temas que se pueden trabajar son: ideología y canto político.

II. ANTES DE VER LA PELÍCULA

1. Activación de conocimientos

Anticipar algunos contenidos tratados en la película. Según su contexto e intereses, abordar temas como los siguientes:

- Música e ideologías.
- Exilio.

Realizar algunas preguntas como las siguientes: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de música e ideologías? ¿Qué es el exilio?

2. Preparación del visionado

Ordenar el espacio, apagar celulares, oscurecer el lugar y guardar silencio.

III. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

Hablamos de nuestra impresión sobre el documental:

¿Qué referencias o información tienes sobre el grupo musical Quilapayún? ¿Cuál es la historia que se nos cuenta en la película y de quiénes? Dar cuenta del argumento.

¿Qué busca comunicar el realizador con el documental?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Narración centrada en la música y las ideologías políticas.

En el documental el tema de la ideología política es visto a través de varios protagonistas.

¿Cuáles son los protagonistas?

Desde el punto de vista del guion:
¿Cuál es el planteamiento inicial?
¿Hay una progresión en lo que se cuenta?
En la narración:
¿Qué sucede?
¿A quién o a quienes le sucede?
¿Cuál es la manera de contar la historia en el documental?
¿Cuántas tramas crees que contiene el relato?
Cuando hablamos de ideología política ¿A qué nos referimos?

Después del visionado debe existir conversación, reflexión y debate inmediato frente a la problemática central que plantea el documental, así desarrollar la guía considerando los aspectos que sean dialogados con preguntas como: ¿Cuáles son los actores sociales involucrados?

¿Qué factores sociales e ideológicos dan origen al exilio, en este caso del grupo musical?

2. Análisis cinematográfico

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

I. Archivos fílmicos, montaje, música (07:29-09:44)

Uno de los aspectos desatacados del documental es el referido a la unión de la documentación y la articulación narrativa que se logra a través de la imagen y el montaje¹, argumentos que se entregaron para otorgarle el premio obtenido en In Edit. En la secuencia (07:29) observamos imágenes de archivo ¿qué significado tiene estas imágenes? ¿Qué importancia tienen en este documental, los archivos filmicos? Por efecto del montaje se unen las imágenes de archivo, la música, la voz en off² y el entrevistado en cámara. ¿Qué significado podemos otorgarles a estos planos? ¿De qué manera ambienta la secuencia la música? ¿Qué crees que nos intenta comunicar el realizador? ¿Refuerza de alguna manera la idea de la revolución de la que habla el entrevistado? (08:40) Una de las imágenes de archivo nos muestra una de las primeras versiones del grupo de la canción La Muralla. ¿Qué ha significado para el grupo esta canción?

Montaje: La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la película.

Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros.

Sugerencia: Ver Serie Oficios del Cine, capítulos Dirección, Montaje y Música-Sonido, disponibles en: http://www.cinetecanacional.cl/redcineclubescolar/serie-oficios-del-cine/ como inspiración para abordar el tema del Montaje y lenguaje cinematográfico en una obra audiovisual

Víctor Jara fue uno de los integrantes del grupo Quilapayún en sus inicios. Músico, compositor, director de teatro. En las imágenes de archivo se nos muestra al desaparecido cantante y la voz en off señala, el horror se había instalado en Chile. ¿Qué significado podemos darle a esta frase y a las imágenes? (14:20) Uno de sus integrantes señala que, habían sobrevivido al golpe militar, ¿por qué se habla de la casualidad, de haberse salvado?

III. El futuro es rabioso (1:05:29-

Uno de los integrantes de Quilapayún, señala: y seguimos teniendo fe, en que el futuro es rabioso, hay que cambiar, transformar y las nuevas generaciones se tienen que ocupar de eso. ¿Qué significado tiene estas palabras? ¿Cuál sería el rol de los jóvenes en este cambio que se propone? Las imágenes que apoyan estas palabras, se muestran en cámara lenta o ralentí³ (1:05:58) ¿Qué busca el realizador al utilizar este tipo de montaje? ¿Qué crees que ocurre con el tiempo con este tipo montaje? ¿Crees que la cámara lenta da solemnidad a esas imágenes, al estar ralentizado lo que se muestra? Los jóvenes deben trabajar para su proyecto de futuro, señala el entrevistado (1:06.00) ¿Qué opinas de esta aseveración? ¿Por qué crees que estas frases e imágenes de los jóvenes se insertan casi al final del relato?

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Sociedad chilena en los años 60' y 70'.
- Historia de Chile en la década del 60' y 70': gobierno de la Unidad Popular.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.

¿Cuál crees que era el contexto social de Chile en los años 60' y 70'? ¿Qué información manejas acerca del contexto político de Chile en la década de los 60' y 70'?

 $\mbox{\`c}$ Qué antecedentes manejas en referencia al gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende?

Ralentí: Se aumenta la velocidad de la cámara (aumenta el paso de imágenes ante el obturador), el plano parece ralentar la acción. (Manual: Programa de formación, escuela al cine. 2016).

b. Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- El gobierno de la Unidad Popular.
- Víctor Jara.
- Nueva canción chilena.

Preguntas y sugerencias que puedan guiar la discusión:

¿Qué crees que significa para la historia de nuestro país, el primer gobierno socialista de Salvador Allende?

¿Qué crees que significa para la historia política de Chile, el gobierno de la Unidad Popular?

¿Qué importancia crees que tiene para historia musical de Chile la figura de Víctor Jara?

¿Cuál crees que fue el aporte de la Nueva Canción Chilena al folklore de nuestro país?

c. Conflictos humanos:

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Exilio.
- Familia y desarraigo.
- Música e inquietudes sociales.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis:

¿Cuáles crees que son las consecuencias personales y psicológicas del exilio para una persona?

¿A qué tipo de carencias crees se ve sometida una persona exiliada? ¿De qué tipo de desarraigo hablamos *cuándo* una persona esta exiliada? ¿Crees que se rompen los vínculos afectivos con la familia al estar exiliado?

IV. ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA

Artes Musicales

Actividad 1: Nueva Canción Chilena

Investigar sobre la Nueva Canción Chilena, movimiento musical-social chileno que nace en la década de los 60' en Chile. Movimientos políticos a los que estaba muy arraigado. Principales músicos. Violeta Parra, precursora del movimiento. Preparar presentación que incluya, imágenes, videos y música.

Actividad 2: Cantata Santa María de Iquique.

Investigar sobre la cantata inspirada en la matanza de un millar de obreros en la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Su autor Luis Advis. Realizar presentación que incluya la audición de trozos musicales.

Actividad 2: Canto Nuevo.

Investigar sobre el Canto Nuevo, movimiento musical y sucesor lógico de la Nueva Canción chilena. Fundador. Principales músicos y exponentes. Preparar presentación que incluya, imágenes, videos y música.

Actividad 3: Neo-folklore

Investigar sobre el Neo-folklore. Precursores, músicos. Preparar ensayo.

Actividad 4: DICAP

Investigar sobre el sello discográfico DICAP (Discoteca del Cantar Popular). Su historia y catálogo. Su primera placa publicada *Vietnam* de Quilapayún, 1968. Preparar ensayo.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Actividad 1. Cambios en la U.P.

Cambios sociales, políticos y económicos en el gobierno de la Unidad Popular.

Economía planificada y estatizada, La nacionalización del cobre. Realizar ensayo.

Actividad 2: Matanza de la Escuela Santa María, 1917.

12

Investigar sobre este hecho histórico ocurrido el 21 de diciembre de 1917. Preparar ensayo.

Psicología y filosofía

Actividad 1: Exilio e inmigración.

-Uno de los temas centrales del documental es el tema del exilio referido por los integrantes de Quilapayún. Analizar el tema del exilio desde el punto de vista psicológico. Consecuencias personales y psicológicas. Carencias, separación. El dolor, la soledad y la carencia en el exilio. Preparar ensayo.

Artes Visuales

Roberto Matta, tiene un vínculo con el grupo Quilapayún, en la idea de que *la cultura es la finalidad de los procesos revolucionarios*. Investigar sobre este pintor chileno, su obra y estilo pictórico. Preparar ensayo.

13

V. FUENTES

1. Filmografía sugerida

El derecho de vivir en paz, Carmen Luz Parot, 1999. El porqué de una canción, Jesús González-María Regla Villa, 1993. Actores secundarios, Jorge Leiva, 2004. Ángeles Negros, Jorge Leiva, 2001.

2. Bibliografía

Mouesca, Jacqueline (2005) *El documental chileno*, Santiago, Lom. Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirac, Área de Cine y Video (2008): *Cine chileno/Chilean Cinema*. *Largometrajes, cortometrajes, documentales*. Santiago.

Vega, Alicia (2006) *Itinerario del cine documental chileno* 1900-1990. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.

2.1. Bibliografía sugerida

Jara, Joan (2001) Victor Jara, un canto truncado, Madrid: Punto de lectura. Barraza, Fernando (1972) La nueva canción chilena, Santiago, Quimantu. Santander, Ignacio (1984) Quilapayún, Eds. Júcar, Madrid.

3. Páginas Web

Web Cineteca Nacional Online: www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cineteca-online

Web Cinechile: Enciclopedia del cine chileno.

http://cinechile.cl/

Web Red Cineclub escolar: Programa Escuela al Cine, Cineteca Nacional.

http://www.cinetecanacional.cl/redcineclubescolar/

Web Memoria Chilena: Biblioteca Nacional de Chile.

www.memoriachilena.cl

Elaborado por: Dr. Educación Antonio Machuca Ahumada Encargado Académico Programa Escuela al Cine Cineteca Nacional antonio.machuca@cinetecanacional.cl

Diseño: Otros Pérez

Santiago, Mayo 2016.

f Cine Club Escolar

www.cinetecanacional.cl/redcineclubescolar

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

Financia:

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Fondo de Fomento Audiovisus Colabora:

