

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Fichas educativas
Estrenos escolares 2020

Piola

Luis Alejandro Pérez

A photograph showing three people from behind, walking along a set of train tracks. The person on the left is wearing a grey hoodie and light-colored pants. The person in the middle is wearing a red jacket and a patterned skirt. The person on the right is wearing a dark jacket with a white and yellow panel on the back and dark pants. The scene is set during sunset or sunrise, with a warm, orange glow. In the background, there are utility poles and a distant landscape. The text 'PROGRAMA ESCUELA al CINE' is overlaid in white, bold, sans-serif font at the bottom of the image. The word 'PROGRAMA' is in all caps, 'ESCUELA' is in all caps with a large 'A', and 'al CINE' is in lowercase with 'al' in a smaller font and 'CINE' in all caps. The text is framed by yellow corner brackets in the top-left, top-right, and bottom-left corners.

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

El Programa Escuela al Cine es una iniciativa de la Cineteca Nacional de Chile, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo es formar públicos escolares para el cine y el audiovisual chileno. Esta misión se concreta por medio de la creación de Cine Clubes Escolares en establecimientos educacionales, estos son espacios coordinados por profesores que agrupan a estudiantes en torno al cine y el audiovisual, permitiendo así diversificar las experiencias educativas de niñas, niños y jóvenes.

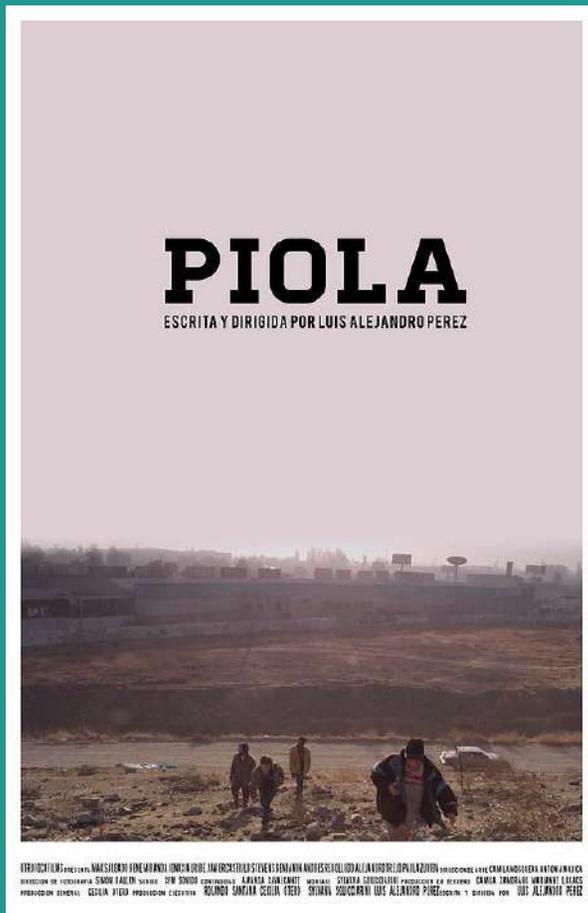
Con ese propósito, el Programa dispone de fichas educativas como una herramienta pedagógica y didáctica que permita a docentes conectar el visionado de películas con materias educativas-curriculares, cinematográficas y valóricas, enriqueciendo así la experiencia de los establecimientos educacionales. En esta ocasión, la ficha corresponde a la película *Piola* (2020, 99 min) de Luis Alejandro Pérez.

Agradecemos a Storyboard Media quien facilita este filme como un estreno escolar para ser exhibido a estudiantes y docentes de distintas regiones del país.

Todas las fichas educativas del Programa están disponibles para libre descarga en el sitio web www.escuelaalcine.cl/material-educativo, de manera que cada Cine Club Escolar y/o establecimiento educacional pueda llevar el aprendizaje del cine y del audiovisual al aula.

Piola

de Luis Alejandro Pérez

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha Técnica

Dirección: Luis Alejandro Pérez
Producción: Cecilia Otero Rivas, Rolando Santana
Guion: Luis Alejandro Pérez
Casa productora: Otro Foco
Montaje: Sylvana Squiciarini
Fotografía: Simón Kaulen
Sonido: CPM Sonido
Duración: 99 minutos
Público escolar recomendado: 1° a 4° medio

Sinopsis

Martin y Charly pasan el tiempo haciendo música rap. Una noche encuentran un arma cargada en las orillas de un cerro, mientras Sol pierde a su perra. Aunque aparentemente inconexas, estas historias están íntimamente ligadas, formando el retrato de jóvenes en su difícil paso a la adultez. (Fuente: Filmaffinity).

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Amistad, cultura urbana, adolescencia, conflictos familiares, paternidad y maternidad adolescente, migración, tenencia responsable de mascotas.

- ¿Qué aspectos de la vida cambian en el paso de la infancia a la adolescencia?
- En tu opinión ¿cuál o cuáles son los problemas más comunes en la adolescencia?
- ¿Qué formas de expresión son las más utilizadas por los adolescentes hoy en día? Considera música, habla, vestimenta, arte visual, escritura, fotografía, redes sociales y otros.
- ¿Cuál es el rol de la amistad en la vida de los adolescentes?

II. Después de ver la película. Primeras ideas y sensaciones:

- ¿Por qué crees que la película se llama “Piola”?
- ¿Quiénes son los protagonistas de la historia?
- ¿Cómo describirías la relación de Martín con su familia? ¿Es diferente a la de Sol y su madre?
- ¿Qué dilema enfrenta Charly? ¿Estás de acuerdo con su actuar?
- ¿Qué género musical predomina en la película?
- ¿Qué rol cumple la música en la vida de los protagonistas?

Análisis cinematográfico

La estructura narrativa y el montaje:

Una de las particularidades de *Piola* es su estructura narrativa. En general, estamos acostumbrados a ver películas que se desarrollan de forma lineal, donde vemos la historia del o la protagonista desarrollarse con un principio, desarrollo y desenlace. En el caso de *Piola* nos encontramos con un relato donde hay tres protagonistas, cuyas historias se muestran de manera paralela en un periodo de 24 horas, con un final que une cada una de las líneas narrativas.

Para lograr esta estructura, el montaje es esencial. En el rodaje, la filmación de las escenas rara vez se realiza de forma cronológica (es decir, en el orden que muestra la película), sino que se organiza de manera que sea lo más práctica posible. Por ejemplo, en *Piola* vemos varias secuencias nocturnas: cuando el grupo de amigos va en camino a la fiesta, cuando vienen de vuelta de la misma, y el desenlace, cuando Martín, Charly y Sol vuelven en el auto. Aunque en la película estas escenas suceden en distintos momentos, es muy posible que se hayan filmado juntas, en una sola noche, o incluso en un orden completamente distinto al que vemos en la pantalla. Algunas técnicas importantes para estructurar relatos audio-

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

visuales con distintas líneas narrativas son el **montaje alterno y el paralelo**. Ambos se basan en la alternación de planos correspondientes a dos o más historias diferentes, creando la ilusión de que suceden al mismo tiempo. Sin embargo, cabe mencionar que algunos autores hacen una distinción entre montaje alterno y montaje paralelo, donde el primero intercala líneas narrativas que eventualmente se encuentran (como sucede en *Piola*), mientras que en el segundo no necesariamente llegan a hacerlo.

Piola está contada a través de episodios que son presentados mediante títulos. Cada episodio comprende una parte de la historia de los tres protagonistas, que suceden en el mismo espacio temporal. Las líneas narrativas de los personajes se cruzan en algunos momentos, como cuando Charly encuentra a Canela, la mascota de Sol. Sin embargo, es solo en el desenlace, cuando Sol atropella a Martín, que las tres historias se unen para conformar una sola.

- ¿Por qué crees que el realizador escogió esta estructura en vez de una tradicional para la película?
- ¿Cómo resumirías la historia de cada personaje?
- ¿En qué otros momentos se cruzan las historias de los tres protagonistas?
- ¿Conoces otras películas contadas con estructuras en montaje alterno o paralelo? ¿Cuáles?

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

Análisis de una secuencia

Charly va al trabajo (45:37 - 48:00)

Después de una noche de fiesta, Charly llega a su casa, pero no encuentra la llave. Debe saltar por encima de la reja y entrar por la cocina. Lo vemos tomando un vaso de agua y descansado un rato en su cama. Al mismo tiempo escuchamos un *rap* que acompaña la secuencia. Ya que no sabemos de dónde proviene la canción, llamamos a esta música **extradiegética** (no tiene una fuente dentro del relato).

Charly se levanta repentinamente y desde su closet toma una polera amarilla, la huele antes de ponérsela. En otro plano lo vemos frente al espejo del baño, lavándose la cara. Acto seguido, vemos un plano general de Charly en un paradero, esperando la micro. Tras un corte, lo vemos ya arriba del vehículo, durmiendo. La canción continúa, pero el sonido ha cambiado: ahora parece ser que es Charly quien la escucha con sus audífonos. La música, que hace unos instantes era extradiegética, se ha convertido en **diegética** (pues vemos de dónde proviene). En un último primer plano, vemos que

Charly sigue durmiendo, pero además escuchamos voces en off: es el jefe de Charly regañándolo por llegar tarde.

- ¿Por qué crees que el realizador transforma la música extradiegética en diegética? ¿Cómo lo hace?
- ¿Qué dice la letra de la canción sobre Charly?
- ¿Qué dice la locación sobre el personaje? ¿Qué colores predominan?
- ¿Por qué crees que escuchamos la voz en off del jefe de Charly?

Análisis social y cultural

La cultura del *hip-hop* en Chile

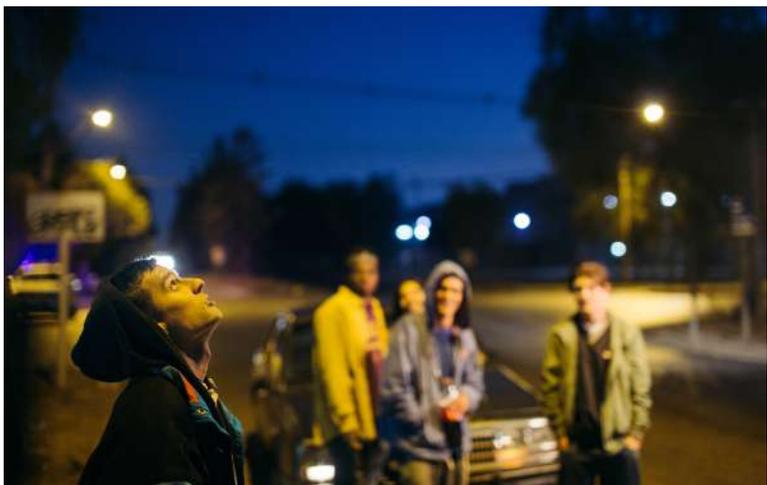
Aunque *Piola* presenta una historia que se desarrolla en la actualidad, el rap de Martín y Charly nos remite a varias décadas atrás, hacia el fin de la década de 1980, cuando la cultura urbana del *hip-hop* recién daba sus primeros pasos en nuestro país. Pero incluso antes, a mediados de la década del setenta en Estados Unidos, fueron diferentes comunidades afroamericanas quienes comenzaron este movimiento contracultural que sigue vivo en todo el mundo.

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

Desde el barrio del Bronx de Nueva York a la urbe de Santiago, el *hip-hop* llega a Chile a través de programas de televisión y películas como *Breakin'* (Joel Silberg, 1984), *Beat Street* (Stan Lathan, 1984) y *Flashdance* (Adrian Lyne, 1983), junto con sus cuatro pilares: el *MCing* (la técnica de rapear), el *DJing* (la técnica de hacer música con una tornamesa), el *breakdancing* (el baile del *breakdance*), y el *grafiti* (el arte de pintar en las paredes). Sin embargo, el contexto nacional era totalmente diferente al norteamericano, Chile estaba en los últimos años de la dictadura cívico-militar, las protestas contra el régimen de Augusto Pinochet se estaban masificando y con ellas el descontento social se hacía evidente. De esta manera, el *hip hop* y todo lo que rodeaba esta cultura urbana, cobraba no solo un sentido social, sino también político al retratar de forma honesta la realidad nacional.

Desde entonces, el *hip-hop* nacional ha evolucionado, volviéndose cada vez más popular a lo largo de los años, con artistas como Panteras Negras, De Kiruza, Tiro de Gracia, Makiza, Ana Tijoux, Portavoz, Salvaje Decibel y Bronko Yotte. Todos ellos

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

han planteado una mirada crítica sobre la sociedad chilena a través de diferentes propuestas musicales y líricas.

- ¿Has escuchado *hip-hop* alguna vez? ¿Qué emociones te transmite?
- ¿Por qué crees que se ha vuelto tan popular en Chile y el mundo?
- ¿Qué elementos distinguen al *hip-hop* de otros géneros musicales? ¿Qué instrumentos utiliza?
- ¿Qué temáticas tratan generalmente las canciones de *hip-hop* en Chile?

Se sugiere que los y las estudiantes vean el documental *Algo está pasando* (Tomás Alzamora Muñoz, 2019, 17 min, [disponible aquí](#)) para aprender más sobre el origen del *hip-hop* en Chile.

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Artes visuales

Una película sobre mi comuna:

Uno de los aspectos más importantes de *Piola* es que retrata la realidad de la comuna donde vive su realizador, Luis Alejandro Pérez. En su primera película, Pérez crea un retrato a partir de las diferentes comunidades de jóvenes que dan vida a Quilicura a través del arte urbano. En una entrevista, el director señaló:

Piola retrata el escenario en que crecí, y del cual quería hablar. Jóvenes talentosos, tremendamente creativos, pero con pocas oportunidades; obligados a laburar en trabajos que no les gustan ni los representan, que se dedican a realizar sus expresiones artísticas durante las noches: escriben canciones, hacen ritmos y grafitis. Es también la forma en que realizamos la película, trabajando en ella después de nuestros empleos. Filmando durante

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

los días libres. La clase trabajadora tiene pocas chances de dedicarse al arte. Para las familias de esfuerzo es una pérdida de tiempo. Para todos nosotros, el sentido de todo esto". (Fuente: Quilicurate.cl)

- ¿Crees que la película es un retrato fiel de la juventud actual?
- ¿Hay algún personaje con el que te identifiques? ¿Por qué?
- Según el retrato de *Piola*, ¿crees que Quilicura se parece a la comuna donde vives? ¿Por qué?

Se sugiere que, individualmente y desde un punto de vista personal, los estudiantes desarrollen un argumento de ficción y afiche para una película que muestre la realidad de su comuna. No necesariamente debe estar basada en los jóvenes, como sucede en *Piola*, sino en la realidad que ellos quieren representar de su localidad. Pueden guiarse a través de las siguientes preguntas:

- ¿Qué caracteriza a mi comuna?
- ¿Qué grupos sociales puedo encontrar en el lugar donde vivo?
- ¿Qué aspectos puedo resaltar de ellos? ¿Qué problemáticas tienen?

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

- ¿Qué historia quiero contar? ¿Sería un drama, comedia, fantasía, terror, ciencia ficción u otro género?
- ¿Quién o quiénes serían los protagonistas?
- ¿Qué locaciones podrían servir para mi película?

Los y las estudiantes escriben un argumento en no más de dos párrafos y diseñan un afiche que ilustre el concepto de la película. Pueden compartir estos elementos con su Cine Club Escolar, otros estudiantes, amigos o su familia, de manera online.

2. Música / Lenguaje, comunicación y literatura

Analizando una canción de *hip-hop*:

El hip-hop es un género muy diferente a otros, como el *rock* o la balada, pues conjuga diferentes elementos de una manera muy particular: en el *hip-hop*, usualmente el ritmo prima por sobre la melodía, además, en vez de instrumentos, generalmente se utilizan bases pre-grabadas y *beats* (percusiones) grabadas en forma electrónica. En el *hip-hop* también es un elemento central tomar *samples* (fragmentos de voz o instrumentales) de otras

canciones para incluirlas en un tema, lo que de paso pone en cuestión la idea de la originalidad de una obra.

En Chile, líricamente hablando, el *rap* se diferencia del norteamericano pues mayoritariamente busca retratar problemáticas sociales, como la pobreza, la falta de oportunidades de movilidad social, la corrupción, la falta de justicia social, la reivindicación de minorías y pueblos originarios, etc. Mientras que en Estados Unidos, esta cultura está asociada a las comunidades afrodescendientes, en nuestro país el *hip-hop* se asocia a la juventud de los barrios periféricos de las urbes y sus realidades.

Se sugiere que como curso analicen la música y letra de la canción “En paro”, del álbum *Aerolíneas Makiza* (1999) del grupo nacional Makiza, centrándose en la siguiente estrofa:

*¿Por qué cuándo viene un gringo se le da la mano?
 ¿Pero cuándo viene un peruano que es nuestro hermano?
 Lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos
 Recuerda que en nuestro país no hay esclavos
 Por eso protestamos puño en alto
 No pidan que callemos, que recién comenzamos
 Vamos a mostrarles
 Que de promesas nos han llenado la boca
 Que siempre nos han mirado como cosa poca
 O poca cosa, bla, bla, bla, sh-ah, pura m-ah*

La canción está disponible en [este enlace](#), mientras que pueden leer la letra completa [aquí](#).

- ¿Qué problemáticas sociales se tratan en la estrofa?
- ¿A quiénes crees que se refiere la intérprete cuando dice *Que de promesas nos han llenado la boca / Que siempre nos han mirado como cosa poca*?
- ¿Qué elementos de los descritos más arriba reconoces en la canción?

Como actividad de seguimiento, se sugiere que, individualmente, los estudiantes escojan una canción de *hip-hop* para compartirla con el Cine Club Escolar, curso, otros estudiantes, amigos o familia, en una breve presentación online (no más de 10 minutos), analizando su música y letra. Pueden guiarse por las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el tema principal de la canción?
- ¿Qué elementos propios del *hip-hop* identificas?
- ¿Utiliza *samples* o elementos de otras canciones?
- ¿En qué contexto social fue escrita?
- ¿Qué figuras literarias se utilizan en la letra?
- ¿Hay algún verso que les llame especialmente la atención? ¿Por qué?

REFERENCIAS

Filmografía

- *Algo está pasando*. (Tomás Alzamora Muñoz, 2019, 17 min). Disponible en <https://youtu.be/rPizMOZNj-o>
- *Makiza: Hijos de la Rosa de los Vientos* (Vicente Subercaseaux,

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

Fotos: Gentileza de Storyboard Media.

2020, 23 min). Disponible en <https://www.redbull.com/cl-es/music/makiza-hijos-de-la-rosa-de-los-vientos>

- *Do the Right Thing* (Spike Lee, 1989, 120 min).
- *Flashdance* (Adrian Lyne, 1983, 95 min).
- *Breakin'* (Joel Silberg, 1984, 90 min).
- *Beat Street* (Stan Lathan, 1984, 105 min).
- *American Graffiti* (George Lucas, 1973, 110 min).
- *Dazed and Confused* (Richard Linklater, 1993, 102 min).
- *The Breakfast Club* (John Hughes, 1985, 97 min).
- *Amores perros* (Alejandro González Iñárritu, 2000, 154 min).
- *Pulp Fiction* (Quentin Tarantino, 1994, 154 min).

Filmografía

- Meneses, Lalo (2014). *Reyes de la jungla: Historia visual de Panteras Negras*. Santiago: Ocho Libros Editores.
- Olguín, Freddy (2018). *100 rimas de rap chileno*. Santiago: NNCVST Libros. Disponible en https://issuu.com/100rimas-derapchileno/docs/100_rimas_digital2
- Profeta Marginal (2017). *Metodologías libertarias*. Autoeditado. Disponible en http://www.mediafire.com/file/kbib99s9hg12iu4/Metodolog%25C3%25ADas_Libertarias_por_Profeta_Marginal_-_HipHop_y_Educaci%25C3%25B3n.pdf/file

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Programa Escuela al Cine
Cineteca Nacional de Chile

Diseño: Otros Pérez
Santiago, julio 2020

 Programa Escuela al Cine

 @escuelaalcine

www.escuelaalcine.cl

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Financia:

Colabora:

