

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Fichas educativas
Estrenos escolares 2023

Alicia Armstrong Larraín (2022) Paula Armstrong Merino

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 Fondo de fomento audiovisual del 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 Cineclubes 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 *Alicia Armstrong Larraín (2022)* de Paula Armstrong Merino.

Agradecemos a Imago Producciones, quienes facilitan 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 Cineclub Escolar y/o establecimiento educacional pueda llevar el aprendizaje del cine y del audiovisual al aula.

Alicia Armstrong Larraín (2022)

Paula Armstrong Merino

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha Técnica

Dirección: Paula Armstrong Merino

Guión: Paula Armstrong Merino

Montaje: Paula Armstrong Merino

Casa productora: Imago Producciones

Producción ejecutiva: Paula Armstrong Merino

Co-producción: Andrea Carvajal

Asistente de dirección y guion: Vicente Bravo Alegría

Dirección de fotografía: Martín Muñoz Astudillo, Vicente Bravo Alegría

Sonido: Martín Muñoz Astudillo

Animaciones: Sebastián G. Larena

Música: Constanza Ortíz Saavedra

Duración: 29 minutos

País: Chile

Público escolar recomendado: 7° básico a 4° medio

Sinopsis

Un correo inesperado revela a Paula, una joven cineasta, la existencia de una directora chilena llamada Alicia Armstrong quien, sorpresivamente, lleva su mismo apellido. Descubre que Alicia fue la tercera directora mujer de cine en Chile, haciendo una única película en 1926, actualmente perdida. Paula intentará averiguar todo sobre ella y su filme, dándose cuenta que detrás se esconde algo más profundo que una simple película. (Fuente: Cinechile.cl).

Imagen: Imago Producciones

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas Relevantes

Mujeres en la industria del cine, historia familiar, perspectiva de género, la industria del cine en el siglo XX.

- ¿Qué conoces sobre tus antepasados? ¿Has conversado sobre ellos o ellas con tu familias?
- ¿Qué pensarías si descubres que un antepasado o antepasada tuya fue una persona famosa o muy conocida?
- ¿Qué hace que una persona sea importante para la historia?
- ¿Por qué crees que generalmente conocemos más directores de cine hombres que directoras?

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

- ¿Qué sentimientos y sensaciones te provocó la película?
- ¿De qué manera el documental cuenta la historia de Alicia Armstrong? ¿Qué recursos cinematográficos utiliza para hacerlo?
- ¿De dónde viene la motivación de la directora para realizar el documental *Alicia Armstrong Larrain*?
- Según el documental ¿por qué Alicia Armstrong fue olvidada? ¿Estás de acuerdo con esa idea?
- ¿Qué crees que quiere decir la directora con la frase «Hacer cine es un lujo que sólo algunos se pueden dar»?

HISTORIA DEL CINE

Alice Guy, la pionera del cine

Aunque no son familiares y las separan varias décadas, Paula y Alicia Armstrong tienen en común su apellido y el hecho de ser cineastas mujeres. En el documental *Alicia Armstrong Larraín*, Paula hurga en su historia familiar para descubrir más sobre la realizadora, conocer los lazos que las unen y las razones de su olvido.

La historia de la directora chilena Alicia Armstrong (1885, Francia) no es muy diferente a la de muchas otras realizadoras en la historia del cine, tanto en Chile como en el mundo, que lamentablemente han sido relegadas a un segundo plano por desenvolverse en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Un caso emblemático es el de Alice Guy, una cineasta francesa nacida en 1873, quien hoy es reconocida como la primera mujer directora de cine y una de las precursoras del cine de ficción.

Un año después de estar presente en la primera función del cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1895, la francesa ya había empezado a dirigir sus propias producciones y se encontraba trabajando junto a Léon Gaumont en París, para luego a fundar su propio estudio, Solax, en Nueva York, junto a su esposo, Herbert Blaché. Sólo entre 1896 y 1920, Guy dirigió más de mil películas, de las cuales apenas 150 han sobrevivido. Algunos historiadores del celuloide omitieron su nombre, por lo que su trabajo quedó en el olvido hasta mediados de los setenta, cuando se realizó el documental *Qui est Alice Guy* (Quién es Alice Guy) (Nicole-Lise Bernheim, 1975) y se publicó la primera edición de su autobiografía.

En los últimos años su rol en la historia del cine y sus obras han ido cobrando más y más relevancia en la discusión sobre la invisibilización de las mujeres y otros grupos en la industria del cine, además de ofrecer nuevas perspectivas sobre los primeros años del celuloide. Una muestra de esto es el documental reciente *Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché* (Pamela B. Green, 2018, 103 min), que ha ganado gran popularidad desde su estreno.

Entre sus obras más destacadas se encuentran *El hada de los Repollos* (1896, 1 min), *Nacimiento, vida y muerte de Cristo* (1906, 33 min) y *Las consecuencias del feminismo* (1906, 6 min). Un dato importante de su vida es que Guy guarda una relación especial con Chile, ya que vivió en nuestro país durante algunos años de su infancia.

- ¿Qué sentimientos te provoca leer sobre la historia de Alice Guy?
- ¿Cuáles crees que fueron las razones para que haya sido olvidada durante tanto tiempo?
- En la actualidad ¿qué importancia crees que tiene su figura?
- ¿Cómo crees que debe haber sido ser mujer en los primeros años del cine? ¿Qué dificultades crees que existían?

Imagen: Imago Producciones

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

Una crítica a la crítica (00:14:04 - 00:17:34)

En una voz en *off* Paula reflexiona sobre la gran cantidad de películas chilenas perdidas y la poca probabilidad de encontrar *El lecho nupcial*, la cinta de Armstrong. Vemos una serie de filmaciones y fotografías, algunas correspondientes a la película.

A continuación, Paula da cuenta de una crítica sobre el film publicada al momento de su estreno. Vemos recortes de la publicación y más material de archivo, mientras Paula resalta la dureza con la que se trató a la cinta. Luego, otra voz en *off* masculina lee fragmentos del texto, donde critica con vehemencia el trabajo de dirección de fotografía y la falta de experiencia de Alicia Armstrong en la dirección.

Paula cuestiona la crítica y se pregunta si lo que generó tanta molestia fue el hecho de que *El lecho nupcial* mostrara a un personaje femenino que no se amoldaba a los cánones morales de la década de 1920. Paula se lamenta que otras críticas incluso olviden mencionar el nombre de Alicia Armstrong y entrega algunas cifras

- ¿Qué imágenes figuran en esta secuencia? ¿Qué imágenes habrías mostrado si tú fueras el director o la directora del documental?
- ¿Qué sensaciones te provoca escuchar la crítica a *El lecho nupcial*?
- ¿Estás de acuerdo con las palabras de Paula sobre las posibles razones para una crítica tan dura?
- ¿Por qué crees que los nombres de tantas directoras de cine fueron olvidados?
- ¿Crees que esta situación se sigue repitiendo hoy en día o podría repetirse en el futuro?

ANÁLISIS SOCIAL Y CULTURAL

Por medio de este análisis se trabaja el contexto social y cultural que presenta la película, los vínculos que se establecen con las identidades presentes en el país, el patrimonio cultural y los temas que interpelan a los conflictos sociales y humanos.

Mujeres en la industria cinematográfica

En los últimos años se han producido grandes avances en términos de igualdad de género, sin embargo las mujeres siguen siendo infrarrepresentadas y teniendo una baja participación en la industria comparada con la de los hombres. Dentro de la pantalla, históricamente las mujeres han sido relegadas, en general, a ocupar roles secundarios o estereotipados, mientras que fuera de ella, su participación sigue siendo alarmantemente baja.

Como una muestra de esta invisibilización, recién en 2022 la revista *Sight & Sound*¹ tuvo por primera vez a una directora en el primer lugar de su prestigioso ranking decenal de las mejores películas de la historia, con el film *Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels* (1975, 202 min), dirigido por la célebre realizadora belga Chantal Akerman.

Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Mujer en Cine y Medios de Comunicación (WMC), las mujeres representaron el 23% de los directores, guionistas, productores, productores ejecutivos, editores y directores de fotografía en las 100 películas más taquilleras de Estados Unidos en 2020 (Lauzen, 2021: 1) . Por otro lado, según un informe de 2020 de la Annenberg Inclusion Initiative de la Universidad del Sur de California (2020: 1), apenas el 34% de los personajes con diálogo pertenecían al género femenino, en un grupo de 1.300 films analizados.

¹La lista decenal de las mejores películas de la revista *Sight & Sound* es una clasificación prestigiosa que se realiza cada 10 años, desde 1952, en la que críticos y cineastas de todo el mundo votan por sus películas favoritas. Entre las películas que han ocupado el número en diferentes versiones de la lista se encuentran películas como *El ladrón de bicicletas* (Vittorio de Sica, 1948 89 min), *Ciudadano Kane* (Orson Welles, 1941, 119 min) y *Vértigo* (Alfred Hitchcock, 1958, 128 min), todas dirigidas por hombres.

En Chile, según un estudio reciente, el 65% de los trabajadores de la industria cinematográfica son hombres y el 35% son mujeres. También hay estereotipos de género en el trabajo, lo que significa que se espera que hombres y mujeres hagan diferentes labores. Las mujeres a menudo hacen trabajos como arte, maquillaje, vestuario y decoración, mientras que los hombres tienden a ocupar puestos de poder y en roles técnicos. Aunque algunas mujeres han logrado ocupar puestos importantes, como asistentes de dirección y jefatura de producción, a menudo no tienen el poder de tomar decisiones en las producciones (Rojas, Dávalos y Hurtado, 2018, citados en MINCAP, 2021: 16).

Por esto, diversas iniciativas trabajan actualmente con el objetivo de poner en valor el trabajo de las mujeres en la industria del cine nacional. Tal es el caso de Nosotras Audiovisuales, una organización de mujeres vinculadas al rubro audiovisual que busca promover la colaboración y visibilizar el trabajo de las profesionales de la industria; FEMCINE, un festival que busca premiar y difundir el cine hecho por realizadoras; y Lumbre Colectiva, una organización feminista fundada en 2020 que busca generar espacios seguros de trabajo, aportar en la formación de profesionales y ser una ventana de exhibición del trabajo de mujeres y disidencias del rubro.

Iniciativas como éstas dan cuenta del activo trabajo que se realiza para abordar el cine y su industria con perspectiva de género. Esto significa mirar el cine entendiendo que mujeres y hombres han tenido experiencias diferentes debido a su género, y analizar cómo éste influye en las oportunidades de trabajo y representatividad, muchas veces generando grandes desigualdades para las mujeres.

Imagen: Imago Producciones

- ¿Qué directoras de cine conoces? ¿Qué películas dirigidas por mujeres has visto?
- ¿Qué factores crees que han influido en la infrarrepresentación de las mujeres en el cine y la baja participación en la industria cinematográfica?
- ¿De qué manera crees que la perspectiva de género puede ayudar a solucionar la desigualdad en la industria cinematográfica?
- ¿De qué manera crees que el cine puede influir en la percepción y construcción de los roles de género en nuestra sociedad?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA

I. Historia, geografía y ciencias sociales

Una mujer en mi familia:

En esta actividad los y las estudiantes tendrán la oportunidad de conocer más sobre su familia y la historia de las mujeres que hayan sido sus antepasadas. Para esto deberán investigar y recopilar información sobre ellas.

Los estudiantes necesitarán acceso a internet, papel y lápiz para tomar notas, una cámara o un teléfono celular con cámara, así como cualquier otro material que puedan encontrar en su casa o en la de sus familiares.

Para comenzar, individualmente, cada estudiante debe identificar a una mujer en su familia que sea su antepasada, podría ser una tía, abuela, bisabuela, u otra. Luego deben recopilar información sobre ella, como la fecha y lugar de su nacimiento, su historia de vida, sus logros y cualquier otro dato interesante que puedan recabar.

Para esto, pueden consultar con sus padres u otros familiares que puedan proporcionar información. Podría tratarse de fotos, cartas, certificados de nacimiento, grabaciones, etc. También pueden realizar una entrevista breve con sus familiares para conocer más sobre la historia de la mujer que han elegido investigar. Para esto recomendamos hacerla en video o en audio, con sus teléfonos y cámaras.

A continuación, los y las estudiantes deben presentar sus hallazgos al resto del curso. La presentación puede ser en forma de ensayo, informe, presentación de diapositivas, video, u otra a criterio de cada estudiante.

Recomendamos las siguientes preguntas para las presentaciones:

- ¿Qué tan difícil te resultó obtener el material? ¿Qué medios utilizaste para conseguir información? ¿A qué personas recurriste?
- ¿Qué aspectos admirables encontraste sobre la historia de vida de tu familiar? ¿Por qué?
- ¿Qué dificultades crees que pudo haber enfrentado tu familiar?
- ¿Cómo crees que era la vida de las mujeres durante el tiempo que vivió tu familiar?
- ¿De qué manera crees que los valores y la cultura de la época influenciaron su vida y sus decisiones?
- Según tu investigación, ¿en qué aspectos ha cambiado la vida de las mujeres desde ese entonces?

Imagen: Imago Producciones

II. Artes visuales

Aplicando el Test de Bechdel:

En esta actividad invitamos a reflexionar sobre la participación y representación de las mujeres en el cine utilizando una herramienta llamada *Test de Bechdel*.

El *Test de Bechdel* es una herramienta utilizada en el cine y la cultura popular para evaluar la presencia y representación de mujeres en una obra. Para que una película o serie pase el test, debe cumplir tres criterios:

- 1) debe tener al menos dos personajes femeninos con nombre
- 2) estos personajes deben hablar entre sí en algún momento de la obra
- 3) la conversación no puede estar relacionada con un hombre

El test lleva el nombre de su creadora, la dibujante de cómics estadounidense Alison Bechdel, quien lo presentó por primera vez en una tira cómica de 1985 llamada "*The Rule*". El test se ha convertido en una forma popular de evaluar la inclusión de mujeres en la cultura popular, y ha generado debate sobre la falta de representación de las mujeres en muchos medios.

Cabe destacar que en sí, que una película pase la prueba o no, no significa que sea buena o mala o que la debamos o no ver. La aplicación del *Test de Bechdel* es más bien una manera de reflexionar sobre el desigual grado de participación de personajes femeninos en la pantalla grande.

Imagen: Imago Producciones

Los y las estudiantes se dividen en grupos de cuatro o cinco, y visionan una película de ficción, en sus casas. El o la docente puede entregar sugerencias o una lista de films de acuerdo a los intereses del curso².

Una vez que hayan visto la película, en clase reportan si ésta pasa el test o no. Sugerimos algunos aspectos a discutir.

- ¿Con qué criterios del *Test de Bechdel* cumplió la película?
- ¿Creen que la película que vieron representó a las mujeres de manera justa y diversa? ¿Qué personajes femeninos destacan y por qué?
- ¿Creen que los personajes femeninos de la película que vieron tuvieron un papel importante en la trama?
- ¿Cómo se sintieron al aplicar el test? ¿De qué manera esta herramienta nos puede ayudar a reflexionar sobre la participación de las mujeres en el cine? ¿Aplicarían este test a otras películas que vean en el futuro?

² Para los miembros de la Red de Cineclubes Escolares, sugerimos revisar las películas de ficción disponibles en la sección Material exclusivo del sitio web del Programa Escuela al Cine escuelaalcine.cl.

REFERENCIAS

Filmografía

- *Be Natural: La historia no contada de Alice Guy-Blaché* (Pamela B. Green, 2018, 103 min)
- *Quién es Alice Guy* (Nicole-Lise Bernheim, 1975, 11 min)
- *El hada de los Repollos* (Alice Guy-Blaché, 1896, 1 min).
Disponibile en este enlace.
- *Nacimiento, vida y muerte de Cristo* (Alice Guy-Blaché, 1906, 33 min).
Disponibile en este enlace.
- *Las consecuencias del feminismo* (Alice Guy-Blaché, 1906, 6 min).
Disponibile en este enlace.
- *El lecho nupcial* (Alicia Armstrong de Vicuña, 1926). Película perdida.
- *La agonía de Arauco (o El olvido de los muertos)* (Gabriela Bussenius, 1917). Película perdida.
- *Malditas sean las mujeres* (Rosario Rodríguez de la Serna, 1925).
Película perdida.

Bibliografía

- Annenberg Inclusion Initiative (2020). "Inequality in 1,300 Popular Films: Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBTQ & Disability from 2007 to 2019". https://assets.uscannenberg.org/docs/aii-inequality_1300_popular_films_09-08-2020.pdf Fecha de consulta: 12/04/2023.
- Historia National Geographic. "Alice Guy Blaché, la pionera olvidada del cine". https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alice-guy-blache-pionera-olvidada-cine_17230. Fecha de consulta: 12/04/2023.
- Guy, Alice (2021). Memorias 1873-1968. Concón: Banda Propia.
- Jara, Eliana (1994). Cine mudo chileno. Santiago: Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes. Disponible en <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0029377.pdf>. Fecha de consulta: 13/04/2023.
- Latercera.com. "Alicia Armstrong: la olvidada pionera del cine chileno". <https://www.latercera.com/culto/2021/05/13/alicia-armstrong-la-olvidada-pionera-del-cine-chileno/>. Fecha de consulta: 12/04/2023.
- Lauzen, Martha (2021). "The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes Employment of Women on the Top U.S. Films of 2020". https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2021/01/2020_Celluloid_Ceiling_Report.pdf. Fecha de consulta: 12/04/2023.
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2021). "Estudio Mujeres en el campo audiovisual: Barreras y brechas de género en el sector artístico chileno". https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/651/articles-117170_archivo_01.pdf. Fecha de consulta: 12/04/2023.

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Programa Escuela al Cine
Cineteca Nacional de Chile

Diseño: Otros Pérez

Santiago, mayo 2023

 Programa Escuela al Cine

 @escuelaalcine

www.escuelaalcine.cl

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Financia:
Fondo de fomento audiovisual

