

Proyecto de Apoyo a la Programación Nacional en Cine Arte Normandie 2012

Guía didáctica “El Gran Dictador”.

Título original: “The Great Dictator”

Director: Charles Chaplin

País de producción: Estados Unidos

Año de producción: 1940

Duración: 124 minutos

Calificación: Todo espectador

1.- Sinopsis para la educación:

Tal vez una de las temáticas del siglo XX más abordadas por el cine, en general, sea el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra de Vietnam. Lo bélico ha sido un tópico exhibido con maestría por algunos directores, quienes lejos de caer en el sensacionalismo o el estereotipo de la guerra, han construido relatos memorables. Baste nombrar películas como “El puente sobre el río Kwai” (David Lean, 1954), “La delgada línea roja” (Terrence Malick, 1998), “El pianista” (Roman Polanski, 2002), “La caída” (Oliver Hirschbiegel, 2004) o “Cartas desde Iwo Jima” (Clint Eastwood, 2006), para el tratamiento del segundo conflicto mundial; en el caso de Vietnam podemos recordar “Apocalipsis ahora” (Francis Ford Coppola, 1979), “Pelotón” (Oliver Stone, 1986) y “Nacido para matar” (Stanley Kubrick, 1987). Sin embargo, no podemos desconocer que una de las piedras angulares de la temática bélica se encuentra en la original e irónica mirada de Charles Chaplin en su gran obra “El gran dictador”.

Visualizada por varias generaciones, esta creación ha gozado de una salud y resignificancia envidiables. Recordada es aquella publicidad de la película en el frontis de nuestra sala en la Alameda, allá por el año 1988, cuando el país decidía la continuidad o caída del régimen dictatorial. La lectura de muchas personas fue literal y relacionaron el gran pendón con la coyuntura nacional. Como ese caso de seguro han sido muchas más las ocasiones en que esta producción vuelve a darle sentido a la búsqueda democrática, a la crítica del autoritarismo y la necesidad de una sociedad sin líderes autocráticos. La trama de la producción del memorable Chaplin, sigue teniendo, desgraciadamente, vigencia.

Un barbero judío que combatió con el ejército de Tomania durante la Primera Guerra Mundial, vuelve a su hogar años después del fin del conflicto. Con problemas de memoria provocados por un accidente en avión, no recuerda prácticamente nada de su pasado, desconociendo además la situación política actual del país: Adenoid Hynkel, un dictador fascista y racista, ha llegado al poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de crisis que impera en su sociedad. Hynkel y sus colaboradores han empezado a preparar una ofensiva militar destinada a la conquista de todo el mundo.

En una parodia directa hacia los totalitarismos surgidos en el llamado período de “entreguerras”, la película permite registrar en clave crítica el ascenso de los fascismos europeos y la amenaza que implicaron para la humanidad. Si bien muchas películas posteriores retrataron el mismo marco temporal, llama la atención el registro de época que hace Chaplin y la asertiva mirada años antes de culminado el segundo conflicto mundial, sin sospechar que el desenlace final sería mucho más terrible que el supuesto. Es además un aporte filmico por tratarse de la primera película de Chaplin que emplea diálogos de manera regular, siendo considerada parte del cine clásico de la primera mitad del siglo XX.

2.- Ejes curriculares sugeridos:

A) Sectores de aprendizaje y niveles en que la película puede incorporarse:

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales (HGCS)
Primero Medio (con ajuste curricular). Cuarto Medio (sin ajuste curricular)

B) Unidades de aprendizajes propuestas:

HGCS: “Antecedentes históricos para la comprensión del orden mundial actual” (Unidad I para Cuarto Medio).

C) Contenidos Mínimos Obligatorios propuestos (CMO)

HGCS: “El mundo de entreguerras”.
“Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: reordenamiento de los bloques políticos y descolonización”.

D) Aprendizajes esperados (AE):

Los alumnos y alumnas:

HGCS: “Analizan y problematizan las principales características y procesos de la sociedad y la historia contemporánea, considerando visiones contrapuestas”.

“Reflexionan, critican, debaten y emiten opiniones propias sobre los problemas que afectan a la humanidad, reparando en la complejidad y difícil resolución que los caracteriza”.

“Reconocen el valor de la democracia y la importancia que para ella tiene el respeto de los derechos humanos, de la diversidad cultural, el pluralismo, la solidaridad y la participación ciudadana”.

3.- Lenguaje visual asociado a la película:

Citas célebres:

“El hecho básico de que la yuxtaposición de dos planos por el simple procedimiento de pegarlos no es tanto una suma de ambos como una creación, es rigurosamente cierto ...”

Sergei Eisenstein

“El auténtico creador desdeña la técnica entendida como un fin y no como un medio...”

Charles Chaplin

En este apartado nos referiremos al “**montaje**”, una pieza fundamental del arte cinematográfico. Para el destacado director soviético, Sergei Eisenstein, el verdadero aporte del cine radicaba en el montaje.

De hecho además de su conocida categorización de los tipos de montaje, en donde destacan el “**tonal**” y “**armónico**” –dada la caracterización que hace en torno a la música-, el director ruso se refirió además a la “**teoría de montaje de atracciones**”¹. En ésta existía una fuerte influencia del teatro. Una atracción teatral era un momento agresivo; influía al espectador en sus sentidos y en su mente. A través de éstos, se intenta transmitir el contenido ideal de la obra. Un contenido ideológico. En parte este espíritu es el que extrapola Eisenstein al cine, quien hasta hoy es una referencia teórica para los cineastas en esta materia.

El **montaje** es el proceso que se utiliza para ordenar los planos de una película, de forma que el espectador los vea como desea el director. La manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido, y por lo tanto el mensaje, de una película. Describiremos los cuatro tipos de montajes que nos parecen más reconocibles, existiendo una mayor clasificación.

- **Montaje narrativo o clásico:** cuenta los hechos, o bien cronológicamente o haciendo saltos tanto al futuro (flash-forward) como al pasado (flash-back y racconto) pero siempre estructurándose con la idea de dotarlas de forma narrativa. Podríamos decir que es el montaje más tradicional.

- **Montaje ideológico:** cuando utiliza las emociones ya sea basándose en símbolos, gestos, etc.

- **Montaje creativo o abstracto:** ordenar sin tener en cuenta una cronología determinada como recurso cinematográfico, sino como una operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, ritmo, acción y belleza a la obra filmica.

- **Montaje expresivo:** cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en la acción, lento en el drama y en el suspenso.

Tanto los montajes narrativo, ideológico y expresivo, pueden encontrarse en diversas escenas de la película de Chaplin. Sin embargo, la escena del “globo terráqueo” merece comentario aparte: el dictador referido en la película, juega con un globo que asemeja la tierra. La relación con el abuso de poder es obvia. Lo lanza, lo golpea con distintas partes del cuerpo, se sube a su escritorio para tomarlo, mientras detrás se pueden observar los símbolos que representan a su régimen de gobierno, en una suerte de destello luminoso. El deseo de dominio y el capricho político terminan con el globo reventado entre sus manos. Este pasaje, uno de los más recurrentes de la película, siendo claramente un montaje ideológico.

4.- Sugerencia de evaluación:

Para esta película sugerimos una “**guía de apreciación cinematográfica, con complemento de texto**”, es decir, sumar a la visualización cinematográfica escritos que permitan un tratamiento más profundo de los contenidos que se desean plasmar.

Presentamos dos textos que pueden utilizarse para complementar la temática tratada por la película de Chaplin y se sugieren, a continuación de cada uno de ellos, preguntas de desarrollo que el docente debe evaluar de acuerdo con una pauta de especificación propia. El primer texto es un extracto del texto “Historia del siglo XX” del historiador inglés Eric Hobsbawm, en el que se clasifican los regímenes totalitarios. El segundo es un apartado de una entrevista realizada al historiador francés Marc Ferró.

Se añaden finalmente tres preguntas que tienen relación con el lenguaje audiovisual de esta guía, como orientación de actividad a trabajar.

Primer texto:

“Los totalitarismos de corte fascista, sobre todo el italiano y el alemán, tuvieron en común las siguientes características:

- *Su apoyo social fue heterogéneo, logrando crear un verdadero movimiento de masas que abarcaba a todas las clases sociales.*
- *Se oponían a la democracia liberal, rechazando sus instituciones por considerarlas ineficaces para hacer frente a la crisis económica y a la revolución social.*

¹ Ver referencias en el texto de Víctor Cubillos: <http://www.lafuga.cl/la-teoria-del-montaje-de-atracciones-parte-ii/84>

- *Rechazaban el socialismo, el comunismo y el movimiento obrero organizado, al que desarticulaban y reprimieron.*
  - *Mostraban un arraigado nacionalismo que reforzaba el sentimiento de unidad nacional y que degeneró en racismo.*
  - *Implantaron un Estado totalitario centralizado que tenía al Partido como principal instrumento organizativo.*
  - *Se rendía culto a un líder carismático (el Duce en Italia, el Führer en Alemania) del que emanaba todo el poder y que representaba a la nación.*
  - *Se establecía una jerarquización social en clases, divididas en corporaciones según su trabajo, correspondiendo la dirección de la sociedad al líder y a los más capacitados.*
  - *Se exaltaba el militarismo.*
  - *Se recurría al revanchismo y se justificaba la guerra como medio para impulsar la expansión territorial de carácter imperialista.*
  - *Se utilizaban estrategias para sembrar el terror (fuerzas paramilitares, campos de concentración) y atraer y manipular a las masas (propaganda a través de los medios de comunicación, grandes concentraciones de militantes, control de la cultura)”*
- De las características enunciadas por Hobsbawm, ¿cuáles se pueden desprender de la película de Chaplin?. Nombre tres y justifique su elección.
  - Comenta dos escenas en que el llamado “culto al líder carismático”, indicado por el historiador inglés, se pueda apreciar en “El gran dictador”.
  - Confronte cada característica de los totalitarismos nombrados por Hobsbawm con el discurso final del personaje de Chaplin e indique de qué manera éste es una respuesta a ellas.

Segundo texto:

EM: Varios de sus colegas lo criticaron por su interés en la disciplina cine-historia. Alguien le recriminó: “¿Cómo puede basarse en imágenes que están unidas por un montaje que funciona como una ilusión?” ¿Qué respondió frente a eso?

MF: Claro que me dijeron eso y varias otras cosas más. Pero respondí que, por ejemplo, las imágenes de Chaplin de 1928 muestran más verdad que las estadísticas económicas, que se equivocan todo el tiempo. Tenía algunos argumentos controversiales frente a la polémica contra las imágenes de mis colegas, quienes decían que en ellas hay un montaje, pero en un discurso también hay un montaje. La palabra libertad hoy no tiene el mismo sentido que en el siglo XVIII, lo mismo que la palabra democracia, de modo que tanto las imágenes como los textos tienen distintos sentidos de acuerdo al montaje.

(Extracto de entrevista a Marc Ferró, cuerpo “Artes y Letras” de El Mercurio, el 20 de diciembre 2009.)

- ¿Cuál es la referencia que hace el historiador francés a Chaplin, dentro de su respuesta?, ¿en relación con qué aspecto utiliza el nombre del cineasta?
- Comente la siguiente frase “las imágenes y los textos tienen distintos sentidos de acuerdo al montaje”. Aplique la cita a una escena de la película “El gran dictador”.
- De acuerdo a Marc Ferró “El gran dictador” ¿sería una fuente válida para estudiar el período de la entreguerra?. Justifique su respuesta.

Cuestionario sobre montaje asociado a “El gran dictador”:

- Aplique a la película de Chaplin, la teoría de montaje de atracciones de Eisenstein: elija un plano A de “El gran dictador” e indique cuál sería el plano consecutivo (B) y luego indique cuál es el resultado de shock de dicha combinación.
- Para cada tipo de montaje definido en el lenguaje audiovisual, elija una escena de la película “El gran dictador” que los represente.
- ¿En qué sentido la escena del “globo terráqueo” constituye según usted un montaje ideológico dentro de la película de Chaplin?. Justifique su respuesta.

Equipo Cine Arte Normandie.