

Programa de apoyo a la programación nacional en Cine Arte Normandie 2013

Guía didáctica “Isidora”

Guía didáctica

Directores: Christian Aylwin / Nicolás Superby

País de producción: Chile

Año de producción: 2013

Duración: 92 minutos

Calificación: Todo espectador

1.-Sinopsis para la educación:

La relación entre teatro y cine es prolífica. No son pocas las obras de dramaturgos clásicos que han sido llevadas al cine. Tampoco resulta hoy impensado que el lenguaje cinematográfico sea llevado al teatro. Tal vez en nuestro concierto nacional uno de los mejores y más trascendentes ejemplos esté asociado al nombre de Ramón Griffero con “Cinema Utopia”, una obra que se convirtió en referente durante la segunda mitad de la década del 80. No obstante, en la actualidad también se debe considerar el ejercicio teatral que desarrolla la compañía TeatroCinema que con obras como “Sin sangre” o “El hombre que daba de beber a las mariposas”, ha juxtapuesto la realidad teatral a la técnica cinematográfica de manera sorprendente.

Sin embargo el documental “Isidora”, explora otros mundos. A través de un viaje en el tiempo y el espacio, nos invita a indagar en la vida de una de las dramaturgas más prolíficas de nuestro abanico cultural: Isidora Aguirre (1919 – 2011), creadora de más de treinta piezas teatrales estrenadas y que alcanzó el clímax el año 1960, con “La pérgola de las flores”. Tal vez, injustamente, su obra más reconocida.

Esta producción audiovisual se pasea por las diversas creaciones de la escritora, conectando el hoy con el pasado; sirviéndose de registros teatrales actuales (ensayos, por ejemplo), con la visión de los propios actores que encarnan los personajes de las obras; utilizando registros visuales antiguos, intercalados con entrevistas breves a la propia Aguirre.

Con más de 90 años, la creadora responde a las inquietudes de los dos directores –uno de ellos su sobrino nieto-, quienes pretenden ilustrar la existencia artística de este bastión de la dramaturgia nacional. Se trata de una evocación sentimental y profunda.

Existen interesantes juegos narrativos, como aquél que se consigue mostrando al elenco que vuelve a montar la obra –con ocasión del bicentenario-, “Los que van quedando en el camino”, dirigida por Guillermo Calderón e inspirada en la matanza de campesinos de Ránquil; destacable resulta también los extractos de “Lautaro” (1982), que dirigió Abel Carrizo y que interpretó un entonces joven Andrés

Pérez, a la postre, ícono de la vanguardia teatral de nuestro país..

En suma, retratando a “Isidora”, la obra adquiere, tal vez sin proponérselo, un saludo cinematográfico, al arte de la teatralidad. Especialmente recomendable, por tanto, para el área de Lenguaje y Comunicación, a lo largo de la enseñanza media, con énfasis en Tercero y Cuarto Medio, del Plan Diferenciado. Una pieza de gran valor si lo que se desea es simplemente invitar a ver más teatro, desde una rama hermana: el cine.

2.-Ejes curriculares sugeridos:

Si bien esta producción podría ser aplicada en diversas áreas, como Filosofía, Arte e Historia, sugeriremos el Plan Diferenciado de Lenguaje y Comunicación (llamado perfil humanista), pues nuestra sugerencia evaluativa –Instalaciones conceptuales / teatrales- se relaciona con ello. Creemos además que con esta asociación, puede aprovecharse de mejor manera una pieza como “Isidora”.

A) Sectores de aprendizaje y niveles en que la película puede incorporarse:
Plan Diferenciado de Tercero Medio (Lenguaje y Comunicación)

B) Unidades de aprendizajes propuestas (UA):
“Argumentación”

C) Contenidos Mínimos Obligatorios propuestos (CMO):
“El discurso argumentativo”

D) Aprendizajes esperados (AE):

Los alumnos y alumnas:

“Distinguen con claridad los elementos que caracterizan algunas situaciones de comunicación oral y escrita, formal e informal, privada y pública, centradas en el discurso argumentativo y los utilizan permanentemente en sus intervenciones comunicativas.

También pueden trabajarse algunos OFT, como aquellos que tengan relación con el ámbito “Desarrollo del pensamiento”: habilidades de investigación (selección y organización de información relevante); habilidades comunicativas (relacionadas con la clarificación, evaluación y presentación- expresión de ideas, opiniones, convicciones y sentimientos, de manera coherente y fundamentada); habilidades de análisis, interpretación y síntesis (de obras y autores, de producciones de los medios de comunicación, de las propias producciones orales y escritas).

3.-Lenguaje visual asociado a la película:

Hemos seleccionado una serie de conceptos de un “glosario audiovisual”, ordenados alfabéticamente, de lo que podrían ser ideas aplicables tanto al cine, como al teatro. Consultar la página de referencia: <http://tramas.flacso.org.ar/recursos/glosariotecnico/a> del proyecto argentino – chileno, TRAMAS.

Atmósfera: espacio de influencia de una película, se refiere al ambiente favorable o adverso que se

pretende crear en determinadas escenas. La atmósfera se planifica con el fin de lograr la comunicación interactiva entre lo que hay en la pantalla y el espectador.

Campo: es el espacio en el que entran todos los personajes y objetos visibles en la pantalla. Lo que nos suponemos u oímos queda fuera de campo.

Connotación: interpretación y valoración de una imagen o de una palabra. Las connotaciones no son iguales para todo el mundo. En nuestras interpretaciones intervienen nuestros valores, pautas sociales, experiencias previas, etc, que nos llevarán a establecer unas asociaciones y proyecciones particulares. Las connotaciones que realizamos de las palabras e imágenes pueden reforzar los mensajes que se nos quiere transmitir.

Continuidad/raccord/racor: en el guion es la construcción absolutamente detallada de la historia redactada de manera literaria, escena por escena y con sus diálogos. En el rodaje es coherencia entre los elementos de un plano y los de los siguientes. Al rodarse las películas frecuentemente en desorden cronológico (ya que se filma atendiendo a campos de luz, decorados, intensidad de las secuencias, climatología o compromisos de disponibilidad de actores, medios o personal técnico), el cuidado de la continuidad es esencial para evitar rupturas en la fluidez de la acción o el diálogo.

Denotación: se llama a lo que literalmente muestra una imagen o significa una palabra, es decir, lo que percibimos sin hacer valoraciones.

Director(a) Responsable creativo del film: es su función dirigir la puesta en escena a partir de un guión técnico en el que debe tener gran responsabilidad y libertad. Debe también supervisar el montaje, aunque no siempre los responsables de producción les permiten total libertad. Muchos directores aspiran también a producir con el fin de tener la libertad plena.

Elipsis: es un salto en el tiempo y/o en el espacio. El espectador no pierde la continuidad de la secuencia aunque se han eliminado los pasos intermedios.

Guion: es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios.

4.-Sugerencia de evaluación:

Antes de comentar la sugerencia evaluativa, debemos reconocer nuestra deuda con la docente Pamela Bustos –Profesora de Lenguaje y Comunicación, especializada en lengua y literatura española (pasantía en España)-, de quien adaptamos una idea que inicialmente se configuró como “Instalaciones literarias”, y que hemos extrapolado hacia el área teatral. Dicha actividad de evaluación la docente la presentó en la revista Debate en aula, desarrollada por la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, de Universidad ARCIS.

Instalaciones conceptuales / teatrales

Lo que se propone es que el/la docente, solicite a sus estudiantes que se reúnen en grupo, una vez que han visualizado el documental “Isidora” y elijan una de las obras que se presentan en la producción. Acto seguido escojan dos conceptos que ellos consideren son representativos de dicha

obra y realicen una intervención teatral con ella. La idea es que los conceptos seleccionados sean simbólicos; es decir, no literales. Ejemplo:

CONCEPTO EJE - **OBRA** - **ASOCIACIÓN SIMBÓLICA**

Experiencia (a partir de las edades que de los actores de la obra) "Los que van quedando..." Un reloj humano

El "concepto eje" instalado debe ser explicado por algún integrante del grupo en una exposición que dé cuenta, argumentativamente, de lo elaborado por el grupo de trabajo; es decir, en las intervenciones –idealmente en el patio del establecimiento-, se ubica un expositor a explicar en algunos minutos el sentido simbólico del concepto elegido y su relación con la obra escogida. Dicha exposición debe integrar contenidos considerados en clases previas sobre argumentación.

A modo evaluativo, se propone una serie de criterios que se pueden considerar, calificando con las estimaciones numéricas: completamente (4), suficientemente (3), medianamente (2), escasamente (1). Ejemplo:

Criterios	Completamente (4)	Suficientemente (3)	Medianamente (2)	Escasamente (1)
El grupo de trabajo demuestra manejo de la obra elegida				
El grupo de trabajo discute de forma respetuosa acerca de la obra				
El grupo de trabajo logra distinguir un concepto eje				
Los estudiantes crean una instalación con las características pedidas				

La idea es completar la tabla con todos los criterios que el/la docente consideren pertinentes y los de a conocer a sus estudiantes. Se deben considerar dos instalaciones por grupo, por ende dos conceptos ejes por obra asignada.

Equipo Cine Arte Normandie.
2013