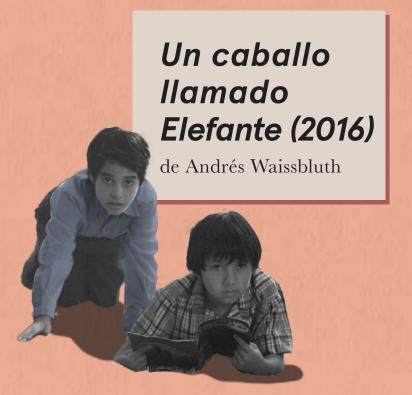

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
EN EL CINE CHILENO

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Andrés Waissbluth

Año: 2016

Producción: Andrés Waissbluth, Federico Durán, Leonardo Zimbrón, Macarena Cardone,

Macarena Concha, Matías Cardone

Guion: Andrés Waissbluth, Daniel Laguna,

Miguel Ángel Labarca

Casa productora: Invercine (Chile), Rhayuela

(Colombia), Traziende (México)

Montaje: Adriana Martínez, Jorge García,

Soledad Salfate

Fotografía: Enrique Stindt Sonido: Boris Herrera Duración: 80 minutos

Público escolar recomendado: 3° a 8° básico

Sinopsis

Roberto y Lalo son hermanos en extremo diferentes. El primero vive en el mundo de la imaginación y el segundo en el de la acción. Pertenecen a una numerosa familia y esperan en silencio el turno para darle el adiós a su agonizante abuelo, quien en su último aliento alcanzará a pedirles su deseo final: liberar su alma. Para lograrlo, deberán dejar escapar a su caballo predilecto, llamado Elefante. Lo que parece una sencilla acción, los llevará a transitar por caminos desconocidos, los mismos que recorre el héroe de la historieta preferida de Roberto (fuente: Cinechile.cl).

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

La familia, el circo, el viaje, el ciclo vital, historias de ficción.

- ¿Cuántas personas componen tu familia más cercana?
- ¿Tienes un hermano, hermana, prima o primo que sea cercano a tu edad?
- ¿Qué tipos de actividades hacen juntos?
- ¿Tienes o has tenido una mascota? ¿Qué animal es?

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

- ¿Cómo describirías las personalidades de Roberto y Lalo?
- ¿Cuál es el último deseo de su abuelo? ¿Por qué crees que se lo dice a los niños?
- ¿Cuál es la importancia de la historieta que lee Roberto en el relato?
- ¿Cuál crees que es la moraleja que deja la película?

Análisis cinematográfico

El cine de ficción:

Cuando se inventó el cinematógrafo, una de las primeras películas que se mostró al público fue *La llegada de un tren a la estación de La Ciotat* (Louis Lumière, 1 min), en el año 1896. Se trata de una filmación muy breve que retrata un aspecto muy puntual de la realidad: un tren llegando a la estación y las personas que allí se encontraban. Las primeras películas eran muy similares, hasta que, algunos años más tarde, el cineasta e ilusionista francés George Méliès vio en el cine el potencial para contar historias que fueran más allá de lo que cualquier persona hubiese visto hasta ese momento.

Con su experiencia en el teatro, Méliès comenzó a filmar películas donde la fantasía era el tema central, sobre mundos con seres extraordinarios, como sirenas, monstruos marinos y magos. Su obra más célebre es *Viaje a la Luna* (1902, 18 min), que a través de la fantasía mostraba la llegada de los seres humanos al satélite de la Tierra. Para darle más vida a sus filmaciones, Méliès pintaba con colores cada cuadro de sus

películas, lo que las diferenciaba de las que eran en blanco y negro. El cineasta usaba, además, diversos vestuarios y escenografías que hacían que la historia fuera más atrapante.

Poco a poco, Méliès demostraba que el cine no solamente retrataba la realidad, sino que también podía desatar la imaginación tanto de realizadores como de espectadores, quienes se sumergían en un ensueño cuando veían sus películas. Así fue como nació lo que hoy conocemos como el cine de ficción, es decir, historias que no son reales. *Un caballo llamado Elefante* no es una historia que haya ocurrido en la vida real. Quizás el realizador pudo haberse inspirado en alguna historia, pero el relato forma parte de un mundo ficticio.

Aun así, incluso dentro de la ficción podemos encontrar diferencias importantes. Si pensamos en los viajes que realizan los dos protagonistas de *Un caballo llamado Elefante* y el del niño de *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 80 min), presente en esta colección, se pueden evidenciar dos aproximaciones completamente diferentes. En el caso de la primera, se trata de un viaje de fantasía, que se aleja de la realidad, mientras que en la segunda la historia intenta retratar con más fidelidad el mundo real y sus problemas

- ¿Cuál es tu película de ficción favorita?
- ¿Por qué crees que las historias de ficción generan tanto interés en el público?
- ¿Qué elementos de *Un caballo llamado Elefante* revelan que se trata de una ficción?
- ¿Qué elementos en la película son más cercanos a la realidad?
- ¿Qué otras diferencias encuentras entre las historias de *Un caballo lla-mado Elefante* y *Largo viaje*?

Imágenes: Invercine

Punto de vista:

Cuando escuchamos o vemos una historia, muchas veces lo hacemos desde el punto de vista de uno de los personajes, ya sea el protagonista o un personaje secundario. Esto quiere decir que entendemos el relato a partir de sus experiencias y de lo que el personaje piensa y siente. En el caso de *Un caballo llamado Elefante*, el relato está contado desde el punto de vista de Roberto, el protagonista.

Sin embargo, también puede suceder que el relato sea contado por alguien que no es un personaje. En este caso, se trata de un punto de vista externo, el que muchas veces describe la historia con mayor objetividad.

En el cine, hay muchas técnicas que permiten representar el punto de vista de los personajes. Una de ellas es el plano subjetivo, donde un plano representa la mirada de alguno de los personajes. Por ejemplo, cuando Roberto ve por primera vez a Gigante, observamos cómo la cámara lo enfoca desde sus pies hasta la cabeza, adoptando el punto de vista de Roberto.

- ¿Qué otros recursos se utilizan en el cine para representar el punto de vista?
- ¿Crees que es importante que exista un narrador en la película? ¿Quién es?
- ¿Por qué crees que el protagonista es Roberto y no Lalo?
- ¿Crees que la historia habría sido diferente si la narrase Lalo o Manuela?
- ¿Qué planos con punto de vista puedes encontrar en la película? ¿Qué tipos de planos son y qué ángulos utilizan?
- ¿Hay otros elementos en la película que asocies al punto de vista del protagonista?

Análisis de una secuencia

La imaginación de Roberto (02:40 - 03:45)

Inmediatamente después de los créditos iniciales, vemos un plano de un sol brillante en un cielo azul. Al mismo tiempo escuchamos una música incidental con tambores y vientos. Luego, en un primer plano a ras de piso, vemos una bota de vaquero. En un paneo vertical, la cámara se mueve hacia arriba y llega hasta una pistola a punto de ser desenfundada. En un contraplano, a unos cuantos metros vemos a Lalo, uno de los protagonistas, vestido también como vaquero, en actitud desafiante. En un primer plano vemos su rostro con la mirada fija en un objetivo. Finalmente vemos al vaquero que parece ser el adversario de Lalo. En una serie de planos vemos a otros personajes y objetos que están presentes en la escena. Luego, tras el relincho de un caballo, en un plano medio, vemos llegar a Roberto, el hermano de Lalo, en su montura, dispuesto ayudarlo.

Imagen: Invercine

Imagen: Invercine

Roberto desmonta con una acrobacia y en una serie de planos rápidos vemos a otros vaqueros que lo apuntan con sus armas. Roberto los apunta con su escopeta. Con astucia y decisión les dispara, volándoles el sombrero. A continuación, vemos la cara de Roberto en un primer plano, recibiendo un golpe de Lalo. Ambos están en otro lugar y con ropas diferentes.

- ¿Por qué Roberto y Lalo están con ropas distintas en el último plano de la secuencia?
- ¿Crees que la secuencia tiene relación con el resto la trama? ¿Cuál?
- ¿A qué películas te recuerda la secuencia? ¿Qué elementos característicos identificas?
- · ¿Cómo describirías la música de la escena?
- ¿Qué dice sobre Roberto esta secuencia?

Análisis social y cultural

La tradición oral en Chile:

La historia de *Un caballo llamado Elefante* nació de una anécdota que el folclorista, músico, compositor y cantautor chileno, Lalo Parra, le contó al director de la película, Andrés Waissbluth. En la historia, Lalo y su hermano Roberto terminaban en un circo habitado por personajes que ellos habían visto en las historietas que leían. En la vida real, Lalo y Roberto fueron hermanos de Violeta Parra, una de las artistas más importantes en la historia de Chile y parte del célebre clan familiar que lleva el mismo apellido.

La historia de Lalo Parra forma parte de la gran tradición oral que existe en nuestro país. Muchas veces, cuando pensamos en lo más valioso que tiene una cultura, pensamos en objetos tangibles, es decir, que se pueden tocar, como fotografías, libros o monumentos. Pero también existen tesoros que son inmateriales, como las historias, refranes, adivinanzas, juegos, mitos y leyendas que se van traspasando de generación en generación, de boca en boca.

A este conjunto de historias, costumbres y conocimientos se les llama Patrimonio Cultural Inmaterial, y es una parte esencial de la cultura de un país. En Chile, esta herencia tiene una riqueza enorme gracias a la gran variedad de comunidades y culturas que existen de norte a sur.

- ¿Conoces alguna historia que se haya traspasado de forma oral de generación en generación en tu familia?
- ¿Qué refranes o dichos conoces? ¿Los usas a menudo? ¿Los usan tus padres o abuelos?
- ¿Qué mitos o leyendas existen sobre el lugar donde vives? ¿Sabes cómo se originaron?
- ¿Crees que la tradición oral es importante para una cultura? ¿Por qué?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Lenguaje, comunicación y literatura

Un cómic llamado Elefante:

En *Un caballo llamado Elefante*, la historieta favorita de Roberto es «El Jinete». La película utiliza secuencias animadas en formato de cómic para contar los eventos que ocurren en la historieta que lee Roberto, la que a su vez recuerda a las revistas de antaño, específicamente a *El Llanero Solitario* (Flandes, 1938-1971), un cómic norteamericano sobre un jinete enmascarado que recorría el viejo oeste montando su caballo Plata.

El cómic o historieta es un relato contado en base a viñetas, que son recuadros que contienen dibujos y texto. A diferencia de los libros comunes y corrientes, el cómic es un medio altamente visual, donde las ilustraciones muestran directamente las acciones que realizan los personajes e incluso la forma de los textos, que están contenidos en burbujas de diálogo, puede comunicar cómo un personaje se oye.

Aunque no lo creas, se considera al cómic como un medio emparentado con el cine, ya que ambos utilizan fotogramas o «cuadros» para contar el relato. La gran diferencia es que en el cómic es el lector quien «completa» lo que sucede entre cuadro y cuadro con su propia imaginación.

Imagen: Invercine

Imagen: Invercine

Hoy los cómics son altamente populares en todo el mundo y hay para todos los gustos, tanto en sus formatos serializados o como novelas gráficas (cómics que generalmente están contenidos en un solo tomo). En Chile existe no solo una larga historia de cómics que han marcado a diferentes generaciones, como *Mampato* (Lobos, 1968-1977), *El Siniestro Doctor Mortis* (Marino, 1940-2011), y *Condorito* (Pepo, 1949-presente), sino también una gran comunidad de entusiastas que siguen leyéndolos tanto en papel como a través de internet, un medio que ha facilitado aún más su difusión.

Se sugiere que los y las estudiantes investiguen sobre cómics populares en Chile, tanto clásicos como modernos, además del proceso de creación de una historieta, para luego crear su propio cómic. Este debe contar una historia a elección de el o la estudiante en no menos de tres viñetas ni más de seis.

Se aconseja comenzar con la redacción de un breve guion con un principio, desarrollo y desenlace, para luego pasar a los bocetos, que servirán como base para el cómic finalizado.

Finalmente, como curso pueden armar una exposición en la sala de clases para los demás compañeros del cine club.

2. Artes visuales / Educación física

Las artes circenses en Chile:

Gran parte de *Un caballo llamado Elefante* transcurre en el circo itinerante del Italiano. Cuando Roberto y Lalo llegan a la carpa conocen a Manuela, una niña equilibrista, pero también interactúan con otros personajes, como una mujer barbuda, trapecistas, payasos, lanzadores de cuchillos y muchos otros. Ellos mismos terminan trabajando para el circo, ayudando a los diferentes personajes y promocionando las funciones.

En Chile, la tradición circense proviene de finales del siglo XIX. En septiembre, cuando comienza la primavera, los circos llegaban a la capital a presentar sus diferentes actos, para luego partir al norte y al sur a seguir trabajando, algo que hasta hoy en día sigue repitiéndose. A partir del siglo XX, el circo se transformó en una actividad muy ligada a la identidad nacional, con espectáculos y personajes propios que fueron dando vida a esta tradición, y que incluían actos folclóricos y shows cómicos con los característicos payasos.

En la actualidad, el circo sigue gozando de audiencias que cada año acuden a este espectáculo, y además sirve de hogar a cientos de personas que viven de los diferentes oficios de la cultura circense. En el año 2007 se aprobó la ley Nº 20.216 de protección y fomento de la actividad circense nacional, la que reconoce al circo como una manifestación tradicional de la cultura chilena.

Imagen: Invercine

Se sugiere que los estudiantes, como curso, planifiquen y realicen una función de circo, donde individualmente o en grupos, presenten diferentes actos idealmente asociados al circo, en un show de no más de cinco minutos. Como preparación, pueden investigar los diferentes personajes que componen un circo y cuál es el trabajo de cada uno.

Se sugieren los siguientes roles y números artísticos:

- Vestuaristas y maquilladores
- Payasos
- Ventrílocuos
- Titiriteros
- Malabaristas
- Magos
- Equilibristas
- Mimos

3. Educación ciudadana

Una campaña sobre el respeto hacia los animales:

Elefante, el caballo, es uno de los protagonistas de la película. Y el conflicto principal gira en torno a cómo Roberto y Lalo intentan cumplir el último deseo de su abuelo: liberar al animal. En la historia, Elefante pasa de estar bien cuidado y alimentado en el establo de la familia a ser maltratado en el circo.

Con el pasar de los años, la conciencia sobre el cuidado y el respeto hacia los animales se ha vuelto cada vez más importante. En la actualidad, se estima que hay 700 millones de perros y 600 millones de gatos domésticos en todo el mundo, las mascotas más comunes. En Chile, dos de cada tres hogares posee al menos un perro, mientras que la tenencia de gatos como mascotas ha aumentado considerablemente en el último tiempo (Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile, 2018).

Imagen: Invercine

Por razones como estas, en el año 2017 se promulgó la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, también conocida como Ley Cholito. En esta ley se establecen las condiciones, deberes y derechos por parte de las personas respecto a las mascotas, así como las responsabilidades con los animales de compañía.

Se sugiere que los estudiantes reflexionen en clase respecto a las siguientes preguntas:

- ¿Sabes por qué se llama Ley Cholito?
- ¿Qué quiere decir «tenencia responsable»?
- ¿Tienes contacto con animales en el lugar donde vives? ¿Qué tipo de animales son?
- ¿Has tenido una mascota? ¿La consideras parte de tu familia?
- ¿Piensas que en Chile se da un trato adecuado a los animales?
- ¿Estás de acuerdo con que algunos animales sean exhibidos en zoológicos o circos?
- ¿Qué harías para mejorar la situación de los animales en Chile?
- ¿Conoces alguna organización que se preocupe de los derechos de los animales?

Luego de la discusión se sugiere que, en grupos, los estudiantes realicen una breve campaña audiovisual de no más de 30 segundos, donde promuevan el respeto a los animales. Pueden utilizar carteles, animaciones, imágenes de archivo o los recursos que estén disponibles.

Imagen: Invercine

REFERENCIAS

Filmografía

- *Ogú y Mampato en Rapa Nui* (Alejandro Rojas Tellez, 2002, 76 min).
- Hugo (Martin Scorsese, 2011, 126 min).
- Un puente hacia Terabithia (Gabor Csupo, 2007, 96 min).
- El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001, 125 min).
- Coraline y la puerta secreta (Henry Selick, 2009, 100 min).
- El gran circo Chamorro (José Bohr, 1955, 107 min).
- Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra (Leonardo Beltrán, 2016, 22 min).

Bibliografía

- Biblioteca Nacional de Chile (2018). Tesoros de la tradición oral. Conociendo sobre el patrimonio cultural inmaterial y sus manifestaciones. Santiago: Biblioteca Nacional Chile para Niños. http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-350035.html. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile (2018). "Tenencia Responsable de Animales: Realidad y Desafios en Chile". http://www.veterinaria.uchile.cl/noticias/tenencia-responsable-de-animales-realidad-y-desafios-en-chile. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Lacombe, Benjamin (2010). *Melodía en la ciudad*. Edelvives.
- McCloud, Scott (1995). Entender el cómic: el arte invisible. Bilbao: Astiberri.
- Memoria Chilena. "El Circo". Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3378.html. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Plath, Oreste (1996). Folclor lingüístico chileno. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Directora

Beatriz Bustos Oyanedel

Gerenta de Administración y finanzas

Sandra Sepúlveda Negrón

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Directora

Mónica Villarroel Márquez

Coordinadora de Mediación y audiencias

Macarena Bello Martínez

Coordinador de Preservación

Pablo Insunza Rodríguez

PROGRAMA ESCUELA AL CINE

Coordinadora general

Natalia Mardones Cáceres

Coordinador académico

Felipe Rodríguez Vergara

Productora

Valentina Grau Cerda

Encargada de difusión escolar

Fernanda Castex Barraza

Asistente administrativa

Consuelo Castillo Valdenegro