

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Fichas educativas
Estrenos escolares 2021

Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario

Nino Aguilera

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 *Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario* (2019) de Nino Aguilera.

Agradecemos a Miradoc quien facilita este filme como un es-treno 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.

Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario

de Nino Aguilera

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha Técnica

Dirección: Nino Aguilera
Producción: Penélope Fortunatti
Casa productora: Húmedo, Quemasucabeza
Fotografía: Nelson Cortés
Montaje: Nino Aguilera
Dirección de arte: Tatiana Pimentel
Sonido: Gustavo Araya

Duración: 90 minutos

Público escolar recomendado: 7° básico a 4° medio

Sinopsis

El trabajo en terreno de las más grandes investigadoras del folclor chileno orientó a Gepe desde los inicios de su trayectoria en la música. Pero conocer, en 2013, a Margot Loyola lo motivó a llevar esa respetuosa admisión a un proyecto concreto. *Folclor imaginario* fue uno de los discos chilenos más aplaudidos de 2018, y este documental pone frente a la cámara las razones, búsquedas y asociaciones que llevaron al cantautor pop a tan brillante resultado de cruce con la tradición. Hablan Gepe y su banda en estudio; colaboradores cercanos, como María Esther Zamora, Cristián Heyne, Gianluca y Osvaldo Cádiz; y también la propia Margot Loyola en imágenes de archivo que prueban su convicción en que el folclor es una expresión esencialmente dinámica, en diálogo con su tiempo (fuente: Miradoc.cl).

Imagen: Miradoc

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Folclor chileno, música chilena, patrimonio cultural inmaterial, la música popular, personajes populares.

- ¿Conoces a Gepe o a Margot Loyola? ¿Quiénes son y qué tienen en común?
- ¿Qué importancia tiene la música en tu vida?
- ¿Escuchas música chilena? ¿De qué tipo?
- ¿Por qué crees que el folclor es importante para una cultura?

II. Después de ver la película.

Primeras ideas y sensaciones:

- ¿Por qué crees que Gepe decide acercarse a Margot Loyola?
- ¿A qué se refiere Gepe con la frase “Folclor imaginario”?
- ¿Cuál fue la importancia de Margot Loyola para la música chilena?
- ¿Crees que es importante que personas jóvenes conozcan y aprendan más sobre la tradición del folclor? ¿Por qué?

Análisis cinematográfico

La música chilena en el cine:

Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario rescata el trabajo y obra de la popular artista e investigadora del folclor chileno a través del formato documental, y la actualiza con nuevas versiones de sus canciones en la voz del cantante pop Gepe. Esta relación entre cine y música no es nueva, y el cine chileno en particular se ha dedicado a mostrar en cámara gran parte de nuestra tradición musical popular con diversos documentales.

Según un estudio reciente, solo entre 1994 y 2019 se produjeron 194 documentales musicales chilenos, que abordan distintas prácticas, géneros, fenómenos, bandas y artistas (Farías, 2019). Según esta investigación, uno de los focos principales del documental son los relatos biográficos de músicos o artistas, vinculados mayormente con la música popular. Dentro de este amplio catálogo se pueden encontrar cintas tan diversas como *Chile mexicano* (Alejandra Fritis, 76 min, 2006), que da cuenta de la relación del pueblo de Chanco con la música mexicana; *Malditos. La historia de Fiskales Ad-hok* (Pablo Insuza, 71 min, 2004), sobre la emblemática banda punk chilena; o *Rosita, "La favorita del Tercer Reich"* (Pablo Berthelon, 100 min, 2012), que narra la increíble historia de una cantante chilena en Europa durante el periodo de entreguerras.

Pero también hay antecedentes anteriores sobre esta hermandad de formatos. Uno de los primeros documentales musicales chilenos es *Violeta Parra, bordadora chilena* (Jean-Claude Disserens, 29 min, 1965), sobre la gran artista nacional. Sin ir más lejos, en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile se pueden encontrar algunos otros documentales musicales, como *Los Prisioneros* (Cristián Galaz, 23 min, 1987), *Regreso del Sol* (Hermann Mondaca y Ximena Arrieta, 109 min, 1985), y *Angel Parra: Sin pedir perdón* (Ricardo Vicuña, 45 min, 1989), entre otros.

Imagen: Miradoc

Una de las más fehacientes muestras de esta comunión entre cine y música chilena es el festival In-Edit, de origen español y realizado también de manera anual en Santiago. Este certamen se dedica exclusivamente a mostrar documentales que tengan relación con la música, mientras que una de sus secciones comprende únicamente documentales musicales chilenos, además de muestras de videoclips. En su última versión, la película ganadora de la competencia nacional fue *Yo volveré a triunfar* (Gabriel Gallardo y Heidi lareski, 80 min, 2018), sobre la vida y obra del popular intérprete de boleros de Valparaíso, Jorge Farías.

Cada día son más y más los artistas que componen e interpretan música chilena, ya sea continuando con la tradición o rompiendo con ella de diferentes formas. Al mismo tiempo, la música chilena sigue siendo una inagotable fuente para el cine, especialmente para el documental, que la aborda a través de diferentes miradas. *Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario* es una muestra de esto último, apostando por el diálogo entre las viejas y las nuevas generaciones, con una puesta en escena en vivo que trae el trabajo de la cantante e investigadora a la vida.

- ¿Qué documentales musicales has visto?
- ¿Por qué crees que la relación entre documental y música chilena es tan cercana?
- ¿Cuál crees que es la importancia de que se realicen documentales musicales en Chile?
- ¿Qué recursos audiovisuales utiliza el director en este documental para mostrar la relación entre Gepe y Margot Loyola?
- ¿Qué artista o banda te gustaría que tuviera su propio documental o película? ¿Por qué?

Análisis de una secuencia

María Esther Zamora habla sobre la cueca (01:00: 57 - 01:03:36)

En un traveling aéreo vemos un edificio de la ciudad de Santiago mientras escuchamos la voz en *off* de María Esther Zamora, una reconocida folclorista nacional, reflexionando sobre la cueca y el trabajo de los músicos que colaboran con Gepe. Luego la vemos en un plano medio, sentada tras un escritorio, en una habitación llena de trofeos y fotografías. De forma intercalada, vemos fotos antiguas e imágenes de los diferentes miembros de la banda de Gepe, mientras los describe uno a uno. Vemos a los músicos en acción, por separado y junto a María Esther, tocando instrumentos, cantando, y compartiendo con otras personas en “La picá de la Yasna”, un conocido restaurant y lugar de música popular en la Región Metropolitana.

Imagen: Miradoc

- ¿Qué comunica la puesta en escena de esta secuencia sobre María Esther Zamora?
- ¿Qué recursos utiliza el director para retratar a los diferentes personajes descritos por la folclorista y su pasión por la música popular?
- ¿Qué valores rescata María Esther de los miembros de la banda?
- ¿Cuál es el rol del material de archivo utilizado en esta secuencia?
- ¿Qué opinas de la frase “La cueca es una vitamina para el alma”?

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.

El rescate de la tradición musical folclórica y la misión de Margot Loyola

Es muy probable que te haya tocado cantar o bailar alguna canción tradicional chilena en alguna actividad de tu colegio o escuela. Canciones como el *Sau-sau*, el *Trote Tarapaqueño*, y el *Cuándo* están tan arraigadas en nuestra memoria colectiva, que uno podría pensar que estas obras siempre han estado allí, o que nacieron de una forma similar a cómo se produce la música hoy en día, es decir, grabándose en un estudio para luego comercializarse a través de distintos formatos, como los CD's, vinilos o en plataformas de streaming, como Spotify.

Sin embargo, a veces ignoramos que muchas canciones que pertenecen al folclor nacional tuvieron su origen en la tradición oral. Esto quiere decir que eran las mismas personas quienes las aprendían de conocidos, amigos, familiares o maestros, para luego cantarlas, a veces con ligeros cambios en la interpretación o la letra, lo que hacía que estas canciones nunca fueran tocadas de la misma forma. Una característica importante de estas obras es que precisamente se mantenían vivas en su transmisión de boca en boca; en muchos casos no existía un registro escrito de la letra o una partitura.

Ya a mediados de la década de 1930, la folclorista Margot Loyola se comenzaba a adentrar en el Chile campesino con la misión de investigar y registrar aquella tradición que no tenía registro alguno, y que para ella y otros investigadores tenía un valor incalculable. Margot provenía de padres que la habían acercado a la música y las artes desde muy temprana edad. Ya a los catorce años se enfrentaba a los primeros escenarios junto a su hermana Estela, con quien formaba el dúo Las Hermanas Loyola. Con el transcurso de los años, Margot se dedicaría por completo a la música y el folclor, y conocería a diferentes personalidades, artistas y estudiosos de la música tradicional, que la ayudaron a recopilar y registrar lo más que pudo de la tradición musical folclórica del campo chileno, en lugares como Rari, Cantentoa, Quinchamalí, Caleu, Pichidegua, Rancagua, Osorno, San Javier, Parral, Linares

y San Fernando, entre muchos otros.

Gran parte del trabajo realizado por Margot Loyola está cristalizado en la colección de discos *Aires tradicionales y folklóricos de Chile*, editada en 1944. Esta reunía distintas canciones del folclor chileno en las voces de Las Hermanas Loyola y otros artistas, como Las Hermanas Acuña y Elena Moreno, convocados por el compositor chileno Carlos Isamitt. Se trataba de una edición muy especial para la época, pues la colección estaba compuesta por diez discos, que contenían veintisiete piezas, y que estaban acompañados por una publicación escrita, con una presentación y un análisis técnico musical de cada uno de sus registros. Esta obra fue un intento pionero, que contribuyó a la difusión de la música folclórica y popular con gran éxito, en un momento donde predominaba la música docta (Revista musical chilena, 2006).

Imagen: Miradoc

Imagen: Miradoc

Toda la tradición del folclor que Margot Loyola rescató y celebró incansablemente hasta los últimos días de su vida cae en la categoría de lo que la UNESCO denomina patrimonio cultural inmaterial. También conocido como «patrimonio vivo», «se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación» (2003). Según esta organización internacional, «el patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos» (ibid). En 2008 Chile suscribió la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, creada por la UNESCO en 2003.

Por supuesto, esto es sólo una parte de la labor que realizó Margot Loyola hasta que falleció en 2015. Junto a Violeta Parra, es reconocida como una de las grandes maestras del folclor chileno, y fue intérprete, investigadora, profesora y creadora de incontables grupos musicales nacionales. Su trabajo la llevó a mostrar la cultura chilena por América y Europa, y la transformó en la única folclorista que ha recibido el Premio Nacional de Arte, en 1994.

- ¿Cómo te relacionas con las tradiciones folclóricas? ¿Existe alguna tradición folclórica que sea parte de tu lugar de origen, familia o tu círculo cercano? ¿Practicas alguna o contribuyes a que siga viva?
- ¿Crees que es importante mantener vivas las tradiciones folclóricas de nuestro país? ¿Por qué?
- ¿Crees que las tradiciones folclóricas son valoradas en Chile? ¿Por qué?
- ¿Qué rol tienen las personas en la mantención, difusión y rescate de nuestras tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial del país?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Historia, geografía y ciencias sociales

Investigadores del patrimonio cultural inmaterial:

Imagen: Miradoc

Aunque muchas veces usamos el concepto de patrimonio cultural, y lo asociamos a edificios, monumentos u objetos de museo, esta palabra posee un significado más amplio y que ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo. Específicamente, el patrimonio cultural inmaterial «comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional» (UNESCO).

Así, no solo la música, el campo de investigación de Margot Loyola, entra en esta categoría de patrimonio. Diversas prácticas como la artesanía chilota, los cuentos y leyendas de Rapa Nui e incluso el trabajo de recolección de cochayuyo de algunas localidades de la Región de la Araucanía, son consideradas hoy como patrimonio cultural inmaterial de Chile.

En esta actividad invitamos a los y las estudiantes a investigar en torno al patrimonio cultural inmaterial y reflexionar sobre su valor a través del registro, ya sea audiovisual, fotográfico o sonoro. Para esto, se sugiere que se reúnan en grupos de no más de cuatro personas e investiguen sobre alguna práctica, tradición o expresión que sea considerada patrimonio cultural inmaterial de su región o ciudad o que, a su juicio, debiera serlo. Puede tratarse incluso de tradiciones familiares o locales, que formen parte de la vida cotidiana de los y las estudiantes. Para más ejemplos, pueden visitar este [sitio web](#).

Cuando hayan encontrado alguna práctica, deben hacer un registro, ya sea mediante video, fotografías o sonido, dependiendo de la naturaleza de ésta¹. A través de una sesión de Zoom,

Imagen: Miradoc

comparten los resultados de su investigación con los demás estudiantes. Pueden guiarse por las siguientes preguntas.

- ¿Cuáles son los orígenes de esta tradición, práctica o expresión?
- ¿En qué zona o zonas de Chile es practicada?
- ¿Qué tipos de personas o grupos la practican?
- ¿De qué formas se ha transmitido de generación en generación?
- ¿Cuál es la importancia de esta tradición, práctica o expresión para nuestra cultura?
- ¿De qué manera pueden los y las estudiantes ayudar a mantenerla viva?

2. Música

Investigando la música chilena a través de un cover:

En *Gepe y Margot Loyola: Folclor imaginario*, el cantautor de música pop Daniel Riveros comparte el trabajo de su disco del mismo nombre, inspirado grandemente por el trabajo recopilatorio realizado por Margot Loyola. El disco cuenta con diez canciones

1. Recuerda tener en cuenta en qué fase del Plan Paso a Paso se encuentra tu comuna antes de filmar. Si se encuentra en cuarentena (Fase 1), puedes grabar dentro de tu casa. Si se encuentra en Transición (Fase 2), Preparación (Fase 3) o Apertura inicial (Fase 4), recuerda seguir todas las normas de protección contra el COVID-19, como usar mascarilla, guardar distancia con otras personas, y utilizar alcohol gel constantemente.

recopiladas por la folclorista y tres originales. El documental, por su parte, además de las entrevistas a personalidades del folclor y músicos populares, muestra diferentes números musicales del repertorio de Margot Loyola, interpretados por Gepe y su banda. Estos *covers*, es decir, reversiones musicales, van desde las habaneras hasta las cuecas, pasando otros estilos musicales. En una entrevista al diario La Tercera, Gepe señala: “No quisimos repetir las canciones o imitarlas, sino que internalizarlas, robarlas, apropiarnos”².

En esta actividad proponemos que los y las estudiantes reflexionen sobre cómo la música popular evoluciona y se relaciona constantemente con la tradición. Para esto, deberán buscar y elegir una canción chilena que sea un *cover* de otra. Por ejemplo, en 1999, el artista nacional Joe Vasconcellos hizo una **nueva versión de la canción la popular canción chilena *La joya del Pacífico***, compuesta en 1941 Víctor Acosta y Lázaro Salgado, y popularizada por los cantantes porteños **Jorge Farías** y **Lucho Barrios**. Mientras que la canción original es un vals, el *cover* utiliza ritmos e instrumentos más cercanos a la cultura brasileña.

Los estudiantes pueden investigar en internet o preguntando a amistades y familiares. Una vez encuentren un *cover* que les parezca atractivo, lo comparten mediante una sesión de Zoom con el resto del curso. Pueden utilizar las siguientes preguntas para guiarse:

- ¿De qué fecha son ambas versiones?
- ¿Qué diferencias y similitudes hay en el sonido de ambas versiones? Consideren el ritmo, los instrumentos utilizados, la manera de cantar y el estilo o género musical.
- ¿Creen que con el *cover* cambia el sentido de la canción? ¿Por qué?
- ¿Cuál de las dos versiones les gusta más? ¿Por qué?

2. Fuente: <https://www.latercera.com/culto/2018/12/05/folclor-imaginario-historia-oral-del-disco-en-que-gepe-conecta-con-margot-loyola/>

Filmografía

- *Violeta se fue a los cielos* (Andrés Wood, 110 min, 2011).
- *Al unísono* (Pablo Muñoz, Rosario González, 68 min, 2008).
- *Chile mexicano* (Alejandra Fritis, 76 min, 2006).
- *Malditos. La historia de Fiskales Ad-hok* (Pablo Insuza, 71 min, 2004).
- *Rosita, "La favorita del Tercer Reich"* (Pablo Berthelon, 100 min, 2012).
- *Los Prisioneros* (Cristián Galaz, 23 min, 1987). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.
- *Regreso del Sol* (Hermann Mondaca y Ximena Arrieta, 109 min, 1985). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.
- *Angel Parra: Sin pedir perdón* (Ricardo Vicuña, 45 min, 1989). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.

REFERENCIAS

Bibliografía

- Araneda, Bella; Montt; Sara (2018). *La tonada de Margot Loyola : Vida y obra de la folclorista y revisión de sus aportes a la música tradicional de Chile*. Santiago, Fundación de Comunicación, Capacitación y Cultura del Agro (Fucoa). <https://www.fucoa.cl/publicaciones/margot_loyola.pdf>. Fecha de consulta: 05/05/2021
- Farías, Martín (2019). “*Cartografía del documental musical en el Chile postdictadura*”. Comunicación y Medios. Universidad de Chile. <<https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/52977/57237>>. Fecha de consulta: 05/05/2021
- Observatorio cultural (2019). *Especial Centenario Margot Loyola Pa-lacios*. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. <<https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/observatorio-cultural-margot-loyola.pdf>>. Fecha de consulta: 05/05/2021.
- Revista musical chilena (2006). *Aires Tradicionales y Folclóricos de Chile (2ª edición)* Torres, Rodrigo (editor) Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Artes, Centro de Documentación e Investigación Música, 2005:94, con reproducción discográfica. <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902006000200009&lng=es&nrm=iso>. Fecha de consulta: 05/05/2021.
- San Martín, Julio Fernando (2019). *Las comadres. Margot Loyola recuerda a Violeta*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- UNESCO. “Patrimonio cultural inmaterial”. <<https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial>>. Fecha de consulta: 05/05/2021.
- UNESCO. “¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?” <<https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003>>. Fecha de consulta: 05/05/2021

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Programa Escuela al Cine
Cineteca Nacional de Chile

Diseño: Otros Pérez
Santiago, junio 2021

 Programa Escuela al Cine

 @escuelaalcine

www.escuelaalcine.cl

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Financia:

Fondo de fomento audiovisual

