

Programa de apoyo a la programación nacional
en Cine Arte Normandie 2014

La danza de la realidad

GUÍA DIDÁCTICA

Título original: La danza de la realidad
Director: Alejandro Jodorowsky
País de producción: Francia - México - Chile
Año de producción: 2013
Duración: 130 minutos
Calificación: 18 años

1.- Sinopsis para la educación:

La primera escena de la película de Jodorowsky muestra muchas monedas que caen, esbozando a continuación una aseveración que indica: “El dinero es como la sangre, da la vida si lo circulas y aniquila a quien se endiosa”. De este tipo de señalamientos está cargado el film: “no hay diferencia entre la muerte y la riqueza”; “Dios no existe, te mueres y te pudres, después no hay nada” o “cuando hay hambre, no hay mañana”. Podríamos decir que se trata de una película altamente “simbólica”, llena de un metalenguaje y rica en momentos “psicomágicos”, tan propios de la experiencia de vida del escritor chileno.

Las referencias a momentos históricos concretos como la crisis económica de los años 30 en Chile; la dictadura de Ibáñez, el ascenso de partidismos políticos de izquierda, el stalinismo internacional, etc, se dan cita de manera “realista mágica”, por denominarlo de algún modo, pues se trata de la visión del escritor matizada con la mirada de niño y por ende rica en asociaciones oníricas, hipérbolos y metáforas de lo transcurrido. Algo de esta película, que fue muy bien recibida por la crítica en Cannes, recuerda a clásicos del cine como Fellini o Greenaway.

La Danza de la realidad se basa en el libro homónimo que es una suerte de “autobiografía mágica” del autor, retratando la parte asociada a su vida infantil en Tocopilla, seguramente porque es la etapa más definitoria en el trayecto de Jodorowsky, pero además porque deja la puerta abierta a una segunda o tercera parte, que podría incluir momentos de su existencia adolescente y adulta.

La obra del creador de “La montaña sagrada” y “El topo”, película esta última que impresionó a John Lennon y lo llevó a comprar los derechos para ser exhibida en EEUU, promueve el diálogo y la expresión escrita, dos áreas fundamentales del espacio escolar. La carga simbólica de la misma, hace necesario y hasta fundamental que el contenido, las escenas y la fotografía –muy bien lograda por cierto- sean puestas en común mediante la restitución de la conversación, así como de las apreciaciones escritas por parte de los estudiantes, como una forma de poner primero en el plano subjetivo, lo que más tarde se puede leer frente a un panel de conversación para mezclar, tensar y oponer las impresiones individuales con el colectivo. Esta es una impronta que la película promueve de manera significativa. Conversación y escrito debieran ser hoy dos pilares de una “educación de calidad”, consignada en los ajustes programáticos emanados del MINEDUC y que permiten conectar el espacio educativo, con el espacio cinematográfico, del cual el psicomago chileno es un hijo pródigo.

2.- Relación con el currículum vigente:

Además de haberse aprobado nuevas bases curriculares desde 7mo a 2do medio, hace dos años entró en vigencia el ajuste curricular que diseñó el MINEDUC para Primero y Segundo Medio (este año se completó la aplicación de Tercero y Cuarto Medio).

Los nuevos programas de estudio que surgieron para los dos primeros niveles de enseñanza media, poseen una primera parte teórica que fundamenta lo que debiera ser la educación chilena en la actualidad. Dentro de los aspectos que incorpora, están, por ejemplo:

- Nociones básicas, en que se integran conocimientos, habilidades y actitudes
- Los OFT (Objetivos Fundamentales Transversales)
- Los Mapas de Progreso
- Consideraciones generales para implementar el programa

En este cuarto aspecto (consideraciones generales), se vislumbran diversos elementos que un docente debe procurar, para lograr una enseñanza adecuada, lo que a su vez se traduce en aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. Uno de esos aspectos es la COMUNICACIÓN ESCRITA como parte del uso del lenguaje. Allí se dan una serie de características que debe cumplir un escrito y que al momento de incorporar el CINE como RECURSO DIDÁCTICO o la visualización de película con recepción de “ensayo”, como ESTRATEGIA DIDÁCTICA, permiten una aplicabilidad curricular directa con lo estipulado desde el MINEDUC.

- Los criterios esbozados en relación con la comunicación escrita, a los que los docentes deben atender, entre otros, son:
- Se debe procurar la escritura de textos de distinta extensión (se nombra a los “ensayos” como una de esas posibilidades)
- Organizar y presentar información a través de esquemas y tablas
- Presentar ideas de forma coherente y clara
- Usar apropiadamente el vocabulario en textos escritos
- Usar correctamente gramática y ortografía

Cada uno de estos aspectos se visualizan y se logran, al momento de pedirles a los estudiantes, escribir sobre alguna película, ya sea desde su contenido, desde los elementos técnicos que la constituyen; desde las miradas y apreciaciones subjetivas, o desde el contraste de una apreciación

cinematográfica, con un texto y/o escrito que se haya realizado en torno a la película, a su género o a su creador.

Ver estas referencias y otras posibles del Programa de Estudio (Primero Medio en este caso), en : http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-30013_recurso_37.pdf

3.-Lenguaje visual asociado a la película:

Ya señalamos que la película del director chileno Alejandro Jodorowsky, se basa en su novela picomágica y por ende fue primero texto, antes que imagen. Sobre la base de ello creemos significativo abordar, aunque sea de modo genérico, la mezcla permanente entre literatura y cine.

Incluimos por tanto un extracto de una publicación digital nacional que aborda la temática de la literatura sobre cine chileno, perteneciente a los escritores H. Stange y C. Salinas. Se sugiere que el contenido de este extracto, aparezca incorporado a la propuesta de evaluación:

“...Escribir sobre cine chileno es un ejercicio reciente. Grandezas y miserias del cine chileno , de Alberto Santana, es el texto conocido más antiguo de la literatura y data recién de 1957. Su autor no podía prever lo premonitorio del título elegido, no sólo para describir los vaivenes del cine nacional sino también para el futuro de los libros que se le han dedicado. Este ejercicio será más bien escaso y entre 1957 y 1980 apenas una decena de textos sobre la materia será publicada, entre los que destacan las Historias del cine chileno de Mario Godoy (1966) y Carlos Ossa Coe (1971), ambos periodistas. Estas historias inaugurarán lo que será una tendencia clara en la literatura sobre cine: el énfasis en la narración de los acontecimientos del cine nacional. Hablamos de narración y no de historia pues estos libros no poseen un afán disciplinario, un especial manejo de datos ni la presentación de hipótesis –aunque al menos el texto de Ossa contiene interesantes reflexiones más allá del mero relato.

El hecho de que sean periodistas y no historiadores o teóricos del cine indica la escasa profesionalización del campo, característica todavía preeminente y correlativa con la escasa profesionalización del cine mismo. A eso debe añadirse que la literatura general sobre cine no fue introducida en Chile sino hasta esa misma época, mediante la creación de diversos cine-clubes y la labor de los institutos culturales universitarios y bi-nacionales (el único texto conocido a mediados de los '50 es la Historia del cine de Georges Sadoul). Es interesante notar que mientras el cine del período no se preocupa mayormente de los temas de la historia nacional, sea la primera preocupación de los escritores la historia del cine.

Los primeros textos sobre cine nacional están marcados fuertemente por dos momentos histórico-políticos. En primer lugar, el nudo que constituirán el movimiento del Nuevo Cine chileno y latinoamericano, los festivales de Viña del Mar y el desarrollo del documental universitario; elementos todos que indagan por primera vez la tarea expresiva del cine volcada a la identidad nacional y los proyectos políticos de transformación social. De esta época son las cintas cruciales El chacal de Nahueltoro de Littin, Valparaíso mi amor de Aldo Francia y Largo viaje de Patricio Kaulen. En este contexto, obras como las de Ossa o el famoso Re-visión del cine chileno (1979) de Alicia Vega aparecen como intentos no sólo de relatar el acontecer del cine chileno sino también como intentos por tender líneas interpretativas sobre la inscripción del cine en el desarrollo de la industria nacional o el campo de la estética. Junto a esto, surge un interés genuino por conocer el “hacer” del cine mismo, lo cual es manifiesto, por un lado, en el método de interpretación de Vega y, por otro, en el hecho de que durante estos años se publican los guiones y métodos de trabajo de filmes emblemáticos como El chacal... (en 1970) y La batalla de Chile de Patricio Guzmán (editado en Madrid en 1977).”

(Ver texto La incipiente literatura sobre cine chileno, en la publicación virtual La Fuga: <http://www.lafuga.cl/la-incipiente-literatura-sobre-cine-chileno/302>)

4.-Sugerencia de evaluación:

Realización de un ensayo (evaluación sumativa, con puntaje por pauta de desarrollo) en parejas.

Ensayo: se trata de un escrito con interpretación libre, de carácter subjetivo, sobre alguna temática a tratar. No posee necesariamente una sistematización y no pretende agotar un tema, como sí lo hace en muchas ocasiones el “género literario”. El ensayo implica un punto de vista más, que complementa otras posibles miradas.

En este caso proponemos solicitar un ensayo de tipo “deductivo”, en donde el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos concretos. Para tener éxito, el escritor debe explicar la tesis con gran claridad y, a continuación, debe utilizar transiciones para que los lectores sigan la lógica/argumentación desarrollada en la tesis.

Pauta de desarrollo del ensayo y puntaje respectivo:

- La realización del ensayo debe ser en parejas
- Se deberá procurar una redacción y ortografía óptima
- Se debe introducir el tema con al menos un párrafo genérico, antes de abordar el tema central (a la manera deductiva)
- Debe utilizarse parte del texto expuesto en el lenguaje audiovisual
- La extensión del ensayo debe ser de un mínimo de una y media y un máximo de dos planas
- Deben explicarse entre tres y cuatro escenas simbólicas de la película, a fin de desarrollar interpretaciones personales en torno a la creación, así como el significado que intentó dar el director

Puntaje:

-Portada con los aspectos formales y un título creado por el estudiante (el que debe desarrollarse dentro del ensayo)	0,5 décimas
-Introducción general al ensayo	0,5 décimas
-Redacción y ortografía	1 punto
-Argumentación adecuada de la tesis central	2 puntos
-Citas de fuentes incluyendo el film	1 punto
-Explicación de lenguaje simbólico	1 punto
-Capacidad de síntesis (respeto por la extensión)	1 punto

Equipo Cine Arte Normandie.

2014