

Iguales pero diferentes

Guía de alfabetización audiovisual y educación ciudadana¹

Para trabajar la película *Papelucho* y el *Marciano*

1.- Ficha Técnica

Dirección: Alejandro Rojas Téllez

País: Chile

Año: 2006

Duración: 90 minutos

Guión: Arif Ali-Shah

Música: Pablo Ávila

1.1.- Sinopsis

Papelucho es un niño de unos diez años que tiene un agran imaginación y al que le gusta la ciencia. Un día aterriza en el patio de su casa un extraterrestre llamado Ted, el que se introduce en su interior habitando en el cuerpo de *Papelucho*, lo que trae muchos problemas para la vida de éste niño, haciendo que se involucre en constantes aventuras inesperadas, las que lo llevarán a vivir experiencias increíbles dentro y fuera del planeta tierra, además de hacer nuevas amistades.

1.2.- Contexto del que habla la película y en el que se produce

Por ser una película de animación, el contexto que aborda el film es ficticio. De hecho el autor elige uno de los relatos de la zaga de *Papelucho*, que más se aleja de lo real. Otros textos del mismo personaje, retratan de manera más cercana la cotidianidad que puede vivir un pre adolescente chileno de clase media alta. Allí está *Papelucho Historiador*, *En la clínica*, *Mi hermana Ji*, *Casi huérfano*, etc, que se acercan de manera más fidedigna a la mentalidad y la forma de ser de un niño soñador, distraído, aventurero, creativo y conflictivo como *Papelucho*. No es casual que muchas de sus historias contengan críticas de tipo social, que sin embargo no tocan el contexto político de los setentas y ochentas en nuestro país. Tal vez ello significó que no fuera problema distinguir a su autora, Marcela Paz, con el Premio Nacional de Literatura, en plena dictadura militar, el año 1982¹.

A pesar de la ficción, la película es heredera en gran medida del tiempo histórico que vive su autor.

Mucho se ha hablado de la apertura temática que ha tenido el “cine chileno” en los últimos años. El número de producciones, desde que se creó la ley del audiovisual y se hizo carne el Consejo de la Cultura y de las Artes, aumentó considerablemente, y a pesar que el valor estético y de contenido de muchas de ellas, no dan para hablar de

¹ Guía confeccionada por Dino Pancani, Jorge Rivas y Patricia Osorio.

¹ Ver referencias sobre Marcela Paz, su desarrollo como escritora, así como sobre *Papelucho*, en: [http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=marcelapaz\(1904-1985\)](http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=marcelapaz(1904-1985)) .-

un capítulo significativo en la creación cinematográfica de nuestro país, no deja de llamar la atención este despertar audiovisual².

Las primeras películas de vampiros, de superhéroes chilenos y de animaciones, corresponden a este comienzo de milenio³, en que el cine nacional se ha atrevido a correr más riesgos, sin que necesariamente el resultado sea óptimo. Sin embargo, no deja de ensalzarse la apuesta ambiciosa y técnicamente sofisticada que han plasmado films como *Papelucho y el marciano*.

Sugerencias a trabajar con los alumnos

- 1.- ¿Qué elementos reales puede usted rescatar de esta película? Coméntelos.
- 2.- ¿Por qué cree usted que hoy es factible realizar una película de animación en Chile? Argumente su respuesta.
- 3.- Señale y explique qué elementos de un niño de hoy, caracteriza la película.

2. LA GUÍA: OPCIONES PARA TRABAJAR LA CUESTIÓN DE LA EXCLUSIÓN

2.1.- Texto-contexto

Los diálogos del film, tienen la sencillez propia de la edad de un niño. Existen varios textos del guión en que las consultas acerca de un mundo mejor, acerca de la validez e importancia científicas, o de la aceptación de la imaginación como forma de vida, aparecen a la luz de una reflexión y cuestionamientos básicos. En ello el director y guionista, descansan en variados pasajes del libro, utilizando incluso, como lo indicáramos antes, varios recursos lingüísticos que la autora del texto le entrega como característica comunicativa a su personaje principal, Papelucho.

No es casual que la preocupación del libro (en el que se basa la película), por lo científico, se haya dado en una década y en un año (1968) en que las potencias mundiales de la “guerra fría”, compitieron por la presencia de sus respectivas influencias a nivel espacial: el Sputnik soviético, los ensayos de la esfera socialista con perros (la famosa Laica) y la aventura de Armstrong que pisó suelo lunar el año 1969, fecha que sin duda marcó a toda una generación como marco cronológico culminante de un período de fuertes y profundos cambios⁴.

Cuando el marciano Ted le indica a Papelucho que los poderes extraterrestres, o la magia, como queda enunciado en el film, no pueden mejorar el mundo, se entrega el mensaje de guión más significativo de la película, pues hace ver que las

² Si se trata de destacar una etapa importante del cine nacional, donde los autores tomaron una posición clara frente a la realidad, dotando sus films de un contenido con sentido social y valor estético, los escritores coinciden en resaltar al “Nuevo Cine Chileno” de fines de los sesenta, que arrojó películas tan emblemáticas como *El chacal de Nahueltoro*, *Valparaíso mi amor*, *Tres tristes tigres*, *Caliche Sangriento* y otras por el estilo. Leer a Jacqueline Mouesca, *El cine en Chile: crónica en tres tiempos*, Editorial Planeta, Santiago, 1997.

³ Baste nombrar *Sangre eterna*, de Jorge Olguín, *Mirageman*, de Alvaro Díaz y *Ogú y Manpato en Rapa Nui*, del mismo autor de la película que recrea a Papelucho.

⁴ A propósito de los cuarenta años que se cumplen de dicho marco cronológico, se puede ver el reportaje “LCD” de *La Nación Domingo*, de la semana del 1 al 7 de febrero del 2009. Allí existen varias referencias a la impronta de un año que cierra significativos cambios mundiales.

preocupaciones humanas (muchas de las cuales le pide Papelucho solucionar a su amigo marciano mediante su fuerza singular), deben ser abordadas desde soluciones humanas. Allí la amistad, tanto la surgida entre Ted y Papelucho, o más tarde entre Papelucho y Tita, o el amor y apego de la mascota de Papelucho con éste, podrían ser parte de la solución, según se desprende de la película, a dichas complejidades de la existencia.

Sugerencias a trabajar con los alumnos

- 1.- Pídale a los estudiantes que elijan qué diálogo entre Papelucho y Ted les gustó más y por qué. Ínstelos a que seleccionen otro que caracterice la idea fundamental de la película.
- 2.- Pregunte a sus alumnas y alumnos ¿tiene vinculación esta película, con temas de hoy?, ¿con cuáles?
- 3.- Consúlteles: ¿qué soluciones darían ustedes a los problemas de contexto nacional y mundial, que el personaje enuncia hacia el final de la animación?

2.2.- Temas

a.- Las construcciones de género.

Los modelos femeninos tradicionales se ven disipados en la película. Por un lado está la niña que asume “roles” de competencia más masculinos (como el deporte) y la actividad científica, que comúnmente se emparenta con la intelectualidad del hombre; por otro lado, se ve a una madre que, si bien asume el rol de la preocupación más cercana, no parece encarnar un patrón tradicional de madre (tal vez por la posición socioeconómica que se esboza: clase media alta).

Tal vez el modelo femenino más apegado a estereotipos antiguos, esté en Domitila, la Nana, que sin embargo tiene la posibilidad de desdoblar el personaje cuando ocupa artificios mágicos para colaborar con Papelucho. Esta mujer tiene una cercanía maternal con el protagonista y de alguna forma es cómplice de ciertas travesuras del pequeño. La relación sentimental que la une al gasfiter –que finalmente no soluciona los problemas domésticos para los que fue contratado- , la muestra como una mujer débil, nostálgica del amor, en espera incondicional del hombre amado y una serie de otras actitudes similares que redundan en un arquetipo clásico y bastante machista de lo que es una mujer. Sin embargo, debe considerarse que se trata de caricaturas de lo femenino, por lo que ciertos rasgos tradicionales aparecen más acentuados.

b.- La construcción de la identidad.

No resulta posible establecer, a partir de la película, una suerte de visión identitaria de la niñez o de la pre adolescencia. Cierto es que el personaje releva algunas características propias de la infancia, pero no alcanza a englobar diversos elementos que den para configurar una identidad.

Existe frescura, travesura, ingenio, imaginación y varios otros aspectos que forman parte del ser niño, sin embargo están circunscritos a un pequeño de condición media acomodada, que no da para interpretar un sentir social masivo. Al respecto resulta

necesario recordar, nuevamente, que el libro homólogo –y la colección completa de 12 textos- poseen como rasgo distintivo la personificación de un niño tipo con el que la identificación social se produce más bien por el lado de lo lúdico de sus experiencias, que por la mentalidad generacional que éste denota.

Con todo, Papelucho no ha dejado indiferentes ya a varias generaciones, que seguramente logran vislumbrar en su lectura, continuidades históricas - infantiles. La película, por su lado, intenta retomar ese espíritu, pero al optar por la versión menos realista de toda la gama escrita, se desapega aún más de la posibilidad de traspasar en imágenes, los elementos de identidad infantil, que ya en palabras resultan poco explícitas.

Actividades con los estudiantes

- 1.- Consulte a sus estudiantes qué rol femenino de la película está mejor caracterizado y por qué.
- 2.- Pídeles que nombren tres aspectos en los que Papelucho se parece a cualquier niño de su edad y tres diferencias con los mismos.
- 3.- ¿Con qué personaje de la animación y por qué, se identifican los estudiantes?

3.- Complementos

3.1.- Historia-lenguaje audiovisual

La película de animación “Papelucho y el Marciano” está basada en el texto homónimo de la escritora Marcela Paz, por lo tanto es una adaptación del libro al cine. La historia se inicia cuando Papelucho se encuentra en su casa desarrollando un experimento científico, algo habitual en su día a día, el que provoca un caos en su hogar y en el barrio. Con éste comienzo el director logra poner al espectador en antecedente de la personalidad del protagonista y de paso conocer a su entorno familiar, los que aceptan con resignación las locuras u ocurrencias del joven científico.

Debido a una tarea dada a Papelucho por el profesor de ciencias, es que éste se decide atrapar a un marciano, lo que por cierto le resulta. Este personaje es interpretado por Ted, un extraterrestre que viene de Marte y que llegó a la casa del protagonista porque su nave se descompuso. La particularidad de Ted es que se introduce en el cuerpo de Papelucho y tiene el poder de tener el control sobre el mismo y hacer que el niño haga lo que él desee. Esta situación gatilla varios de los problemas en que se verá envuelto Papelucho, ya que no le puede decir a nadie la verdad del nuevo visitante espacial, y por lo tanto su familia no encuentra explicación a su extraño comportamiento. Existen otros personajes secundarios aparte de Ted, como es el caso de Tita, una compañera de curso que durante la mayor parte del film es su antagonista, pero que luego se vuelve amiga del pequeño y lo ayuda en su desafío fundamental, hacia el fin de la película animada.

La motivación central del argumento por el que transita la película, es que Papelucho logre llevar a Ted de vuelta a su planeta, Marte, y para ello debe reparar la nave de su amigo extraterrestre o construir una nueva, algo que finalmente consigue, terminando ambos haciendo el viaje espacial. Una vez de vuelta en la tierra Papelucho cree estar al fin solo, pero Ted lo ha seguido e introducido en el interior de Choclo, el fiel perro del niño, y le ofrece, para poder quedarse en la tierra, que le pida cualquier deseo y él

se lo concederá, gracias a sus poderes. De esta manera el protagonista quiere cambiar el mundo haciéndolo mejor, provocando que Ted y su fiel perro choclo se enfermen, debido a las energías usadas para llegar al objetivo del muchacho. La gran enseñanza que adquiere Papelucho es que la magia no puede cambiar al mundo y a la gente, pues se trata de un proceso bastante más complejo que una petición de intervención extraterrestre.

Ésta cinta de animación sobre Papelucho es la segunda que realiza el director Alejandro Rojas, ya que su primera obra fue “Ogú y Mampato en Rapa Nui”, realizada el año 2002. “Papelucho y el Marciano” significó un gran desafío a nivel técnico, ya que supera a la primera en lo referente a la animación digital, y también en lo argumental, debido a que es complicado adaptar la historia de un libro y llevarla a la pantalla grande, además de tener que darle movimiento y vida a un personaje tan conocido y fundamental de la literatura infantil Chilena como lo es Papelucho. Es por ello que en el lenguaje del personaje se utilizan términos o palabras con las que habla Papelucho en los libros y su apariencia física se ajusta a la descripción que hace la autora de éste.

Es muy meritorio que se realicen producciones de este tipo en el país, ya que la mayoría de las cintas animadas que se ven en Chile son productos extranjeros, por lo tanto tiene gran relevancia para la industria nacional que se hagan estas obras con personajes y relatos propios. En cuanto a la factura técnica hay que destacar que es de buena calidad, conjugando dos formatos de creación de animación digital, uno es el 2D o dos dimensiones (alto y ancho), con el que están hechos todos los personajes de la cinta, los que primero son construidos por dibujantes con lápiz y papel y luego son animados con ésta tecnología. En cuanto a los fondos o escenarios en que circula la historia, fueron hechos en 3D o tres dimensiones (alto, ancho y fondo), dando una mayor sensación de realidad. Esta diferencia en los distintos formatos digitales se pueden apreciar claramente en el propio personaje de Papelucho, ya que mientras se encuentra en la tierra, que es el noventa por ciento de la historia, se ve hecho con el formato 2D, pero cuando Papelucho sale al espacio con su amigo Ted el equipo de realización opta por hacer al personaje en 3D; incluso el mismo personaje se reconoce distinto y se mira las manos en una escena. Esto obedece probablemente a un gusto más bien técnico-estético.

La película “Papelucho y el Marciano” fue realizada para llegar fundamentalmente al público infantil, pero por su temática e historia es apta para cualquier espectador, ya que tiene un ritmo de montaje ágil y dinámico, en que el protagonista no termina de salir de un lío para entrar en otro, lo que en algunos momentos hace un tanto vertiginoso a los acontecimientos. Todos estos elementos configuran una historia simpática de la cual siempre se pueden extraer significados y enseñanzas.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Pídale a los estudiantes que luego de la película comenten ¿qué les pareció?, ¿habían leído el libro?, y si es así ¿les parece que se ajusta a la versión literaria o es diferente?, ¿en qué se parecen y en qué cambian ambos formatos, el libro y la película?
- 2- Luego del visionado de la obra pregúntele a los estudiantes ¿si les gusto el final?, y posteriormente pídale que escriban cada uno un final distinto.

- 3- Pídale a los estudiantes que dibujen su propia versión de Ted, el amigo extraterrestre, a la manera en como ellos se lo imaginen.

3.2.- Banda sonora

En cuanto a la banda sonora se debe decir que la cinta tiene un cuidado trabajo musical, ya que toda la música incidental de la obra está compuesta para la película, siendo principalmente canciones con letra, la que refleja o se adecua a los distintos momentos de la película, en algunos casos es más dinámica y rápida cuando Papelucho, por ejemplo, escapa con varios perros, entre ellos el suyo, Choclo, del camión de la perrera, y en otros momentos es más suave, como por ejemplo, cuando viaja al espacio.

En general todas las canciones están realizadas de manera electrónica y tienen un sonido pop característico. El otro aspecto relevante de la banda sonora son las voces de los personajes, ya que debido a la posibilidad de la internacionalización de la película es que el director y la producción del film decidieron que los personajes hablaran con acento Mexicano, lo que pueda generar cierta distancia o extrañeza al ver la cinta, ya que sabemos que se trata de una obra Chilena y en particular de un personaje como Papelucho, por lo que habrían sido más acorde diálogos con acento y términos nacionales.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Luego de ver la cinta pídale a los estudiantes que se junten en grupos, seleccionen una de las canciones que aparecen en la película y extraigan la letra traspasándola al papel, para luego leérsela a los demás grupos y saber que dice cada canción.
- 2- Pídale a los alumnos que hagan un listado de todas las palabras inventadas por Papelucho que aparecen en la película, y luego solicíteles que a modo de diccionario o glosario intenten definir cada una o buscar el posible significado de cada término.
- 3- Pídale a los alumnos que identifiquen los instrumentos con que está hecha la música de la película, y si a su juicio es acertada, ¿la cambiarían por otra?, ¿por qué?.

3.3.- Descripción de Planos

1- Primer Plano: éste primer plano de Papelucho está diseñado en 3D, por lo que se ve distinto a los dos planos que siguen. La diferencia fundamental entre ésta imagen y las otras es la impresión de volumen que tiene. Con respecto a la acción vemos a Papelucho asustado, ya que se encuentra en el espacio y es algo completamente nuevo para él.

2- Plano Medio Abierto: en éste plano medio abierto podemos apreciar claramente a los dos personajes, Tita y Papelucho, los que se encuentran enfrentados a una competencia. Gracias a lo cercano del plano se pueden ver sus expresiones y comprender que no son amigos, por el contrario Papelucho, en particular, tiene el seño frunsido y mira a Tita desafiante y con enojo.

3- Plano General: en la acción observamos a Papelucho que se encuentra realizando uno de sus experimentos como científico. Esta imagen es un plano general de la cocina de la casa de Papelucho, y la situación transcurre de noche, lo que se puede apreciar por el tipo de color azulado que inunda la escena, la que simula la luz de la luna.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Muéstrelas a los estudiantes una imagen de la película en que Papelucho este en 3D y otra en 2D, y pregúntele a los alumnos ¿qué diferencias ven ellos en las imágenes?, ¿cuál les gusta más?
- 2- Pídale a los estudiantes que investiguen las características y diferencias de una animación digital realizada en 2D y otra en 3D.

- 3- Pídale a los estudiantes que dibujen la cocina de su casa y que en ella coloquen a Papelucho haciendo su experimento simulando el plano número 3.

3.4.- Otras películas

Ogú y Mampato en Rapa Nui. Alejandro Rojas, Chile.

Mampato es un niño inquieto que gracias a su cinto espacio-temporal, objeto otorgado por un amigo extraterrestre con el que puede viajar en el tiempo, se traslada al pasado junto a su amigo Ogú a Isla de Pascua. Allí conoce a la gente que la habita, su cultura y geografía, y son testigos de los conflictos que vive la comunidad.

31 Minutos, La Película. Alvaro Díaz y Pedro Peirano, Chile.

Cinta realizada con marionetas y títeres en la que un grupo de amigos se embarcan en una aventura de largo trayecto, ya que deben rescatar a uno de sus camaradas secuestrado por una niña coleccionista de no muy buenas intenciones, haciendo pasar a sus protagonistas por muchas aventuras.

Kirikou y la Hechicera. Michel Ocelot, Chile.

Kirikou es un pequeño e inteligente niño que vive con su madre en una aldea africana. Él deberá enfrentar a la malvada hechicera Karabá, pues ésta a vertido un maleficio en las tierras del pueblo secando las flores y el agua.

Sugerencias a trabajar con los alumnos:

- 1- Luego de ver “Papelucho y el Marciano” y “Ogú y Mampato en Rapa Nui” pídale a los estudiantes que busquen las similitudes y diferencias entre los personajes de Papelucho y Mampato, relativas a sus personalidades.
- 2- Pídale a los estudiantes que luego de ver “31 minutos, La película” y “Papelucho y el Marciano” inventen una historia que mezcle ambos relatos, intercambiando personajes y situaciones.
- 3- Después de ver “Kirikou y la Hechicera” solicítele a los estudiantes que describan las diferencias y similitudes que puedan apreciar en las forma de vida y cultura de cada uno de los personajes protagonistas de estas historias.