

UN PROGRAMA DE EGEDA URUGUAY
PARA VER Y APRENDER CON EL CINE

EL VIAJE HACIA EL MAR

DE GUILLERMO CASANOVA (URUGUAY, 2003)

Esta Guía didáctica forma parte del programa ABCine de EGEDA Uruguay y ha sido ideada como material complementario a la exhibición de la película “El viaje hacia el mar”, de Guillermo Casanova.

Textos: Mariangel Solomita

Fotografías: Lavorágine Films

Agradecimientos: Andrea Téllez, Natacha López y Guillermo Casanova.

Contacto ABCine

EGEDA Uruguay

Cerrito 420 Of. 515.

11000 Montevideo, Uruguay

Tel: +598 -2 9160896

egeda-uruguay@egeda.com

Hugo Arana · Julio Calcagno · Julio César Castro
Diego Delgrossi · Héctor Guido · César Troncoso

El Viaje hacia el Mar

...la magia está en el camino

una película
de **Guillermo Casanova**

basado en el
cuento de **J.J. Morosoli**

música de
Jaime Roos

LAVORACIÓN: PÉREZ PÉREZ PARA LA COPRODUCCIÓN DE LA DRÁGONE FILMS (URUGUAY) Y JORGE BOCCA (ARGENTINA) - EL VIAJE HACIA EL MAR - PRODUCCIÓN: GEMINI FILM - WALTER ACHUGAR - CON EL APOYO DE FONDA - FONDO IBERNEDIA - PROGRAMA DE APOYO A LA COPRODUCCIÓN INHU - FONDO CAPITAL
CON LA PARTICIPACIÓN DE GUAZO MEDIA DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN - FUNDACIÓN BAMBROSTON - CANELA FILMS (URUGUAY) Y COLABORACIÓN DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLERIA - INTENDENCIA MUNICIPAL DE CADELOROS - EJERCITO NACIONAL - FINANCIADA POR NATACHA LÓPEZ
PRODUCCIÓN: NATACHA LÓPEZ - JORGE BOCCA - YVONNE RUBICO - MARTÍN PAPICH - DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: LAURA SARKIS - BRITNEY CHARBONE - COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN: INÉS PEÑARGARICANO - VESTUARIO: ALEJANDRA ROSASCO - MAQUILLAJE: ESTELA VALLEGRA - DIRECCIÓN DE ARTS: EDUARDO LAIRAS
DIRECCIÓN DE CÁMERA: TABIÁN OLIVER - MONTAJE DE CÁMERA: DANIEL YNSALBARI - DIRECCIÓN DE ACTORES: GUILLERMO IBALO - MÚSICA: SANTIAGO SVIRSKI - DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: BARBARA ÁLVAREZ - MÚSICA: JAIME ROOS - GUION: GUILLERMO CASANOVA - JULIO CÉSAR CASTRO - DIRECCIÓN: GUILLERMO CASANOVA

www.elviajehaciaelmar.com

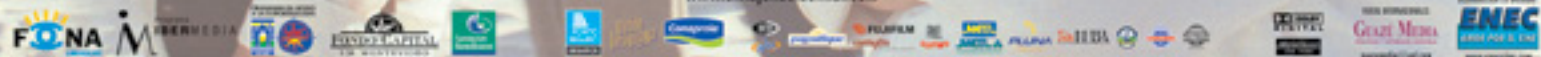

Foto: G. G. / G. G. / G. G. / G. G.

Una pequeña gran película

El viaje hacia el mar se estrenó en el año 2003. Es una de las películas uruguayas más vistas y recordadas por los espectadores: casi 90.000 personas la vieron en su primer año, considerando la taquilla de los cines y distintas giras que se hicieron por el interior del país. Esta cifra la convierte en la segunda película uruguaya con mayor público. Su éxito fue tan grande que todavía sigue siendo exhibida en festivales y eventos en el exterior, como un ejemplo de la producción cinematográfica de nuestro país.

Su director

Guillermo Casanova, su director, era estudiante de Sociología cuando decidió formar parte de **CEMA**, un proyecto organizado por un grupo de jóvenes que quería hacer cine en Uruguay a fines de los años '80. Hasta esa fecha se hacían muy pocas películas puesto que era una actividad demasiado cara pero en esa época hubo un cambio tecnológico que abarató la forma de filmar: llegó el video, las primeras filmadoras portátiles y las islas de edición (en aquella época, un conjunto de máquinas que permitían pegar imágenes de un casete a otro hasta lograr dar forma a una película). Eso permitió que muchos jóvenes salieran a la calle a buscar historias que se transformaban en películas, y aprendieron a hacer cine probando y equivocándose.

De esa manera Casanova empezó a realizar films de corta duración, denominados cortometrajes, y documentales, que es cuando una película se basa en una historia real, con personajes que ya existen. Dos ejemplos son **Mamá era punk**, que trata sobre lo que pensaban los jóvenes acerca del país a fines de los años '80, y **Jaime Roos a las 10**, en la que filmó una gira del reconocido músico uruguayo por los 19 departamentos. Gracias a esa experiencia, el director conoció muchos pueblos y personas del interior del país.

¿De qué se trata?

¿Quiénes son sus personajes?

El viaje hacia el mar fue su primer largometraje. Se le llama así a toda película con una duración mayor a 60 minutos; este film dura 80 minutos. Se inspiró en un cuento de **Juan José Morosoli**, escritor que vivió en Minas y desarrolló esta historia en dicha ciudad.

Los personajes protagonistas son cinco amigos de un pueblo que un domingo de primavera quieren viajar en un camión para ver el mar por primera vez. La travesía es idea de Rodríguez (actuado por el argentino Hugo Arana), que ya vio el mar y por eso quiere llevar a sus amigos. **Rodríguez** es un poco mal-humorado pero de buen corazón. El copiloto es el **Vasco** (interpretado por el actor Héctor Guido), un trabajador rural quejoso. En la caja del camión viajan **Quintana** (representado por Julio Calcagno), un viejo solitario que cuida el cementerio, **Rataplán** (actuado por Diego Delgrossi), un hombrecito alegre que trabaja de barrendero, y **Siete y Tres Diez** (actuado por Julio César Castro), un veterano amigable que siempre está acompañado de su perro Aquino. Se les une el Desconocido (primer personaje en cine del famoso actor César Troncoso), un hombre misterioso vestido de traje que llega a Minas la mañana del viaje. El Desconocido viene desde Montevideo, y siente curiosidad por observar cómo ven ellos por primera vez el mar.

La narración de la película transcurre durante el viaje de ida a la playa y está ambientada en el año 1963, una época en la que prácticamente no existían televisores ni había muchos cines en el interior del Uruguay. Por este motivo, era muy difícil que la gente conociera el mar, aunque sea a través de una pantalla, por lo que cada uno se lo imaginaba a su manera. La música que se escucha fue compuesta por **Jaime Roos**.

¿Cómo se hizo la película?

Cuando una película se inspira en un cuento publicado, primero se debe conseguir la aprobación de su autor o de sus herederos y luego comprar los derechos de la obra. En este caso, Casanova habló con las dos hijas de Morosoli, Mari y Ana, que aceptaron enseguida.

El siguiente paso es realizar una adaptación de ese cuento al lenguaje cinematográfico, ese texto se llama guión. Cada página del guión representa más o menos un minuto de la película. En este documento se escribe la historia describiéndola en escenas y en planos y detallando los diálogos de los personajes.

Una escena es un conjunto de planos. Por ejemplo, **El viaje hacia el mar** empieza con una escena que dura tres minutos en la que se ve el festejo de una fiesta en la calle principal del pueblo. Cada vez que una imagen se corta y cambia a otra nueva, hay un cambio de plano.

Existen distintos tipos de planos, que van desde más lejos a más cerca del rostro del personaje (ver ejemplos más abajo). No hay que confundir un cambio de plano con un travelling, que es cuando la cámara se desliza pero el encuadre, lo que muestra la cámara, no cambia.

Para escribir mejor el guión, Casanova pidió la colaboración de uno de sus actores, **Julio César Castro**, apodado **Juceca**, que fue un importante escritor cómico especializado en relatos rurales. Una vez que la historia estuvo escrita, **Casanova** eligió a un productor, que es quién se encarga de conseguir lo que se necesita para hacer la película. La productora de la película se llama **Natacha López**.

En nuestro país hacer películas es muy caro pero no imposible. **El viaje hacia el mar** costó 360.000 dólares; a modo de comparar, la actriz norteamericana Angelina Jolie cobra 20 millones de dólares cada vez que actúa en una película. Las tareas se dividen en tres etapas: cuando se escribe el guión, se buscan los actores, al equipo de filmación, los lugares para filmar y el dinero para hacerlo. Esta es la etapa de preproducción. Cuando se filma la película, se llama rodaje, y cuando se organiza todo lo el material que se filmó para que tenga el sentido que se planeó en el guión, es la postproducción.

Durante la preproducción los productores buscan el dinero para poder hacer la película. Cuando no lo tienen pueden presentar sus proyectos a los llamados Fondos de Financiamiento, mecanismos para apoyar la producción de cine nacional que ofrece dinero para sacar adelante los proyectos.

Cuando el dinero que se consigue en el país no alcanza, se busca un socio fuera del país: esto se llama una coproducción. El viaje hacia el mar coprodujo con un productor de cine de Argentina, Jorge Rocca. El trato es que Argentina tiene que tener una participación en la película, ya sea con un actor o con otros trabajadores, como los técnicos. En este caso, se contrató a un actor: **Hugo Arana**, que interpreta a Rodríguez, el dueño del camión.

El cine es un trabajo colectivo donde la última palabra en la parte artística la tiene el director bajo la atenta mirada del productor ejecutivo. El director, entre otras funciones, elige a los actores y trabaja con un equipo técnico que lo ayuda a decidir cómo filmar. Este equipo está formado por un director de fotografía, un director de sonido y un director de arte. Cada uno de estos directores trabaja con más gente a su cargo que lo ayudan a conseguir lo que necesita.

El director de fotografía es el que ilumina y fotografía los encuadres indicados previamente por el director. El encuadre son los límites de una imagen determinados por la posición de la cámara y su distancia y determina qué se va a mostrar de todo ese espacio, y cómo: por ejemplo si la cámara va a estar fija (quieta) o si se va a mover (ya sea porque se filma sujetando la cámara con las manos, o porque se hace un travelling o porque se hace un zoom).

El director de sonido se encarga, a su vez, de registrar todos los sonidos y diálogos. El director de arte es el que decide qué decoración tendrá la película, qué colores quedan mejor con la historia, también decide cómo va a ser el tipo de ropa y de maquillaje de los actores. En **El viaje hacia el mar** hubo que conseguir muebles y ropa antigua porque la historia original sucede en el año 1963 pero se filmó en el 2002.

Filmar una película de ficción, es decir, una historia que hay que crear, demora entre uno y dos meses. Durante ese tiempo se filma casi todos los días. Este es el rodaje. El rodaje demora tanto porque para que un plano quede bien se realizan muchas tomas, pruebas, hasta que una convence al director. Una toma

es lo que ocurre entre que el director dice “acción” y “corte”; con el grito de acción se prende la cámara, con el de corte se apaga.

Luego del rodaje todo el material se lleva a la sala de edición o de montaje. En esa oficina, el director y un editor o montajista, tienen que ordenar todo lo que se filmó en el orden que indica el guión. Para montar existen distintos programas de computación. El montaje es una tarea muy tediosa. Este proceso suele demorar un año. **Guillermo Casanova** además de ser director trabaja como editor para otras películas.

Cuando la película está pronta, se estrena en las salas de cine, y viaja a otros países cuando la invitan a participar de festivales. Hay muchos festivales de cine en todo el mundo, en Uruguay también. En esos eventos, durante una semana cada día se proyectan muchas películas hechas en distintos países para que los espectadores puedan ver cómo se hacen películas en otros lados, y qué historias se cuentan.

El viaje hacia el mar gustó en muchos festivales por ser una historia simple sobre la amistad, en la que seis amigos atraviesan algunas aventuras viajando en un camión viejo, hasta llegar a ver el mar por primera vez.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

- ¿Qué lugar te gustaría conocer?

Antes de ver la película, se le entrega a cada alumno un papel con la siguiente consigna:

¿Qué lugar te gustaría conocer? ¿Por qué'?

La maestra puede guardar los comentarios y elaborar un listado, que dará a conocer una vez finalizada la proyección o en el momento que lo considere oportuno.

Otra opción, a través de un torbellino de ideas, invitar a que los chicos lo expresen de manera verbal y elaborar una lista en ese momento. Se aconseja dejarlo por escrito, a la vista de los niños.

- Luego de ver la película, fomentar la conversación grupal:

¿Cuáles son los personajes de la película?

¿Qué motivo se plantea?

¿Dónde transcurre la historia?

¿Qué paisajes podemos observar?

¿Se encuentran con alguna/s dificultad/es?

¿Se logra el objetivo previsto?

¿Qué siente cada personaje al final de la historia?

- Reconocimiento de los diferentes paisajes. Características generales de cada uno (sierra - campo - costa y mar)

Elaborar un cuadro comparativo entre los paisajes teniendo en cuenta: flora - fauna - relieve

- Dibujar los “objetos antiguos” que usan los personajes (teléfono, radio, máquina registradora, reloj, otros).

Recortar y pegar ilustraciones de diarios y revistas, de dichos objetos en la actualidad.

Armar un mural “objetos antiguos - objetos modernos”.

- Cada personaje tiene una ocupación, ¿hoy existen esos trabajos?

¿De qué manera se reemplazaron?

Radiotelefonogramas

Concurso de radiotelefonogramas, pedir a los niños que escriban cada uno un mensaje y luego entre todos votar al más original.

¿A qué playa vamos? ¿Cómo llegar?

Presentar a los niños fotos de diferentes playas (mansas, bravas, con dunas, con rocas, anchas, angostas, de ríos, de océanos, etc.).

De manera individual, en pareja o pequeños grupos, los niños eligen una imagen. Luego, dentro de las costas uruguayas, deben buscar dónde podemos encontrar dicho lugar.

Desde nuestro punto de ubicación comenzamos a trabajar los siguientes ítems (se sugiere registrar el diagrama -mapa- con los resultados de la investigación en papel mural).

¿Qué distancia deberíamos recorrer en kilómetros?

¿Qué tiempo nos llevaría?

Resolver situaciones problemáticas entre distancia y tiempo.

Marcado de posibles rutas.

Lugares cercanos o de paso (poblaciones, ciudades, balnearios).

Opciones de medios de transporte para transitar el recorrido.

Marcar con señales de tránsito (pendiente, curva, giro izquierda/derecha, no avanzar, puente, camino sinuoso, indicadores de distancia, cruce peligroso, etc.)

Armado de una propaganda turística, con el destino elegido.

Propuesta vacacional. Detalles de precios (individual o grupo familiar con descuentos posibles/ pago en efectivo o con tarjeta de crédito/cuotas).

Se propone trabajar con Google Earth / Google maps/ Ruta 0.

ACTIVIDADES DE MÚSICA

- Identificar los diferentes géneros musicales que podemos oír en la película
- Escucha de milonga, tango, candombe, marcha, vals.
- Acompañamiento con instrumentos musicales (acento, pulso, ritmo).

ACTIVIDADES PLÁSTICAS

- Sobre la consigna inicial: “El lugar que quiero conocer”.
- Dibujo, collage o pintura. Exposición de producciones.

OTRAS ACTIVIDADES

“Los viajes empiezan, una vez que uno llega ...”

En pareja, contar a un compañero y viceversa, una experiencia de viaje.

Dramatizaciones

Elegir un personaje del film y dramatizar otras manifestaciones posibles, al cumplir su sueño.

Redacción de cuentos policiales (para niños mayores)

El “personaje desconocido” se presenta como escritor. Proponemos escribir un cuento policial, en base a esta historia.

Escribir la sinopsis de la película, es decir, enseñar a los alumnos a resumir el argumento del film y la descripción de los personajes.

Redactar la biografía de cada personaje de acuerdo a lo que leyeron en el libro y vieron en la película.

ACTIVIDADES "DE CINE"

- Identificar escenas

En pequeños grupos , a partir de la definición de escena dada en esta guía, los niños pueden identificar escenas en la película. Hacer una lista de por lo menos 5 escenas. Elegir una de ellas y identificar qué cantidad de planos la conforman, qué tipos de planos?

- Escribir un guión

Cada uno de los equipos ahora deben trabajar sobre el cuento de Juan José Morosoli e identificar la escena que eligió en la actividad anterior y cómo está se adaptó al lenguaje cinematográfico. Escribir un nuevo guión para dicha escena.

Escena 10.

Ext. Amanecer. Pueblo.

En una toma general del bar, vemos llegar un camión, un Chevrolet del 50, con toldo de alambre como para poder transportar gallinas. Uno de los faroles está fabricado con una lata de aceite y tiene un vidrio atado con alambre. Está pintado de rojo fuerte, con la pintura en mal estado. Los vidrios se levantan a mano y las puertas se abren solo de afuera.

Del asiento del conductor vemos bajar a Rodríguez, es un hombre curtido y de actitud malhumorada. En el asiento del acompañante, queda sentado el vasco Arriola, hombre silencioso y taciturno que trabaja para Rodríguez.

Rodríguez deja el motor encendido y se dirige con paso decidido a la puerta del café, donde ahora se encuentra Quintana apoyado en el marco.

Rodríguez

- Bueno, ¿y?. Si estamos todos nos vamos yendo.

Quintana

(En la puerta)

- Si, estamos todos.

Rodríguez entra al café gritando

Rodríguez

- Buenas gente, agarren sus cosas que nos vamos. Metanlé que se hace tarde.

El grupo del bar grita saludando a Rodríguez efusivamente desde la mesa.

Hay cariño y respeto en estos gritos.

Rataplán

-No nos vengas con apurones ahora.

Siete y Tres Diez

Se demoró con la patrona y de golpe le entró la urgencia.

Quintana

-¿Le pasó una escoba al camión, o viajamos con las gallinas?.

Risas. El desconocido se pone de pie y acercándose a la puerta mira al vasco que está adentro del camión.

- Concurramos para elegir las escenas que se filmaran.

Como ocurre en la vida real, ahora debemos encontrar los recursos para poder filmar nuestra escena. Para eso, cada uno de los equipos debe preparar una corta presentación (3 minutos) y uno de los integrantes debe presentarla ante un jurado (maestros, compañeros otra clase...). El jurado debe seleccionar 2 o 3 de las presentadas.

- Recrear y filmar la escena

Las escenas elegidas tienen ahora los recursos para el rodaje. Primero se debe conformar el equipo para conseguir recrear y filmar la escena (un director, otro ocuparía el rol de productor consiguiendo permiso para filmar en tal lugar y todo lo necesario para llevar adelante el proyecto, solucionando inconvenientes, aportando soluciones, otro se encargaría de la fotografía sugiriendo dónde ubicar la cámara, un tercero, sonidista, buscaría las mejores condiciones para filmar sin ruido, otro puede acomodar la escenografía y el vestuario (arte). Un par de niños pueden encargarse de ensayar los parlamentos con los elegidos para actuar.)

TIPO DE PLANOS

PRIMER PLANO

Cuando el encuadre se concentra en el rostro del personaje.

PLANO MEDIO

Cuando el encuadre toma al personaje hasta mitad de su cuerpo (debajo de los hombros y hasta la cintura).

PLANO AMERICANO

Cuando se muestra al personaje hasta las rodillas.

PLANO GENERAL

Cuando se muestra al personaje de cuerpo entero y se ve parte del paisaje en el que se encuentra.

PLANO DETALLE

Cuando se muestra solo una parte del cuerpo, o un objeto.

El viaje hacia el mar

Ficha técnica y artísticas

Largometraje ficción / 80 min / Uruguay / 2003

Dirección: Guillermo Casanova. Guión de Guillermo Casanova y Julio Cesar Castro (Juceca).

Basado en un cuento de Juan José Morosoli

Producida por Lavorágine Films (Uruguay) en coproducción con Jorge Rocca (Argentina)

Producción Asociada Welt Film / Walter Achugar

Con el apoyo de: Fona, Programa Ibermedia, Programa Coproducción IMM, Fondo Capital, Fundación Bankboston, Porto

Elenco

Rodríguez: Hugo Arana

Siete y Tres Diez: Julio César Castro

Quintana: Julio Calcagno

Rataplán: Diego Delgrossi

El Vasco: Héctor Guido

El Desconocido: César Troncoso

Aquino: Aquino

Dueño bar: Bruno Musitelli

Rubia cartel: Varina de Césare

Vecina: Raquel Armas

El Caminante: Tomás Álvarez

Arriero: Walther Muníz

Equipo técnico

Director: Guillermo Casanova

Producción: Natacha López

Guión: Guillermo Casanova / Julio César Castro

Producción Ejecutiva: Natacha López / Jorge Rocca / Martín Papich

Productores Asociados: Walter Achugar / Welt Films

Dirección de Actores: Guillermo Ibaló

Dirección de Fotografía: Bárbara Álvarez

Dirección de Producción: Laura Sansone / Daniel Charlone

Dirección de Sonido: Fabián Oliver

Dirección de Arte: Eduardo Lamas

Vestuario: Alejandra Rosasco

Edición: Santiago Svirsky

Música: Jaime Roos

Luces y Grip: Musitelli

Edición y Montaje: La isla / Santiago Svirsky / Stagnaro

Mezcla de Sonido: Tauro Digital

UN PROGRAMA DE EGEDA URUGUAY
PARA VER Y APRENDER CON EL CINE