

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Ministerio de
Cultura,
las Artes y el
Patrimonio

Gobierno de Chile

COLECCIÓN

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

EN EL CINE CHILENO

CINETECA NACIONAL DE CHILE

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Colección Infancia y adolescencia en el cine chileno
Programa Escuela al Cine

Cineteca Nacional de Chile, Fundación
Centro Cultural Palacio de La Moneda

Año 2020

RPI: 2020-A-7737

Coordinación y edición

Natalia Mardones Cáceres

Redacción

Felipe Rodríguez Vergara

Diseño y diagramación

Otros Pérez

Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante el Fondo de Fomento Audiovisual, Programa de Formación para Público Preescolar y Escolar.

Índice

página 2	Cine chileno, infancia y adolescencia: nuevos caminos al diálogo
página 6	Ficha educativa <i>Largo viaje</i>
página 20	Ficha educativa <i>Valparaíso mi amor</i>
página 36	Ficha educativa <i>Cien niños esperando un tren</i>
página 48	Ficha educativa <i>Machuca</i>
página 62	Ficha educativa <i>Un caballo llamado Elefante</i>
página 78	Ficha educativa <i>Nunca vas a estar solo</i>
página 92	Ficha educativa <i>Mala junta</i>
página 106	Ficha educativa <i>Tarde para morir joven</i>

Cine chileno, infancia y adolescencia: nuevos caminos al diálogo

El Programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional de Chile ha querido poner a disposición de la Red de cine clubes escolares un conjunto de relevantes películas nacionales de distintos momentos de nuestra historia, que abordan los tópicos de la infancia y la adolescencia. Les extendemos una invitación a utilizar el cine como una herramienta de reflexión y aprendizaje en temas contemporáneos como la diversidad sexual, los derechos humanos y los pueblos originarios, hasta otros transversales como la amistad, la familia, la educación, las brechas sociales y la pobreza.

Presentar esta colección nos sugiere una revisión de la infancia en el cine chileno y latinoamericano en los años sesenta del siglo XX como punto de partida, considerando el contexto e influencias que explican por

qué ciertas tendencias estéticas y temáticas han ido cambiando a lo largo de los años. Durante esta época, el cine latinoamericano y chileno estuvo fuertemente marcado por el Neorrealismo Italiano, como el emblemático filme *Ladrón de bicicletas* (1948), de Vittorio de Sica. Y también por influencias más cercanas como *Los olvidados* (1950), de Luis Buñuel, filmada en México. Ambos, con la infancia y la marginalidad como ejes fundamentales del relato, abrieron el camino para otras películas significativas del periodo del Nuevo Cine Latinoamericano. Son varios los títulos que, en un contexto donde el Nuevo Cine Chileno se instalaba como un espacio de resistencia al cine clásico industrial local y al cine hollywoodense, mostraron perspectivas autorales que se alineaban con los discursos del cine como herramienta de denuncia

de las condiciones del subdesarrollo, la pobreza y las desigualdades sociales. Un cine de bajo presupuesto, que se filmaba en la calle, muchas veces incluyendo actores no profesionales, fue el marco de películas como *Largo viaje* (1967), de Patricio Kaulen, y *Valparaíso mi amor* (1969), de Aldo Francia. Kaulen y Francia tienen la libertad creativa que primaba en los realizadores de una generación que mostró la cruda realidad de la infancia de sectores marginados, develando rostros, barrios, dramas familiares y situaciones que estaban al filo entre la ficción y el documental, dando cuenta de costumbres, ritos y dinámicas sociales que representan un Chile que cabía en el concepto de subdesarrollo.

Ya en los ochenta, elegimos otro título fundamental para el cine chileno: *Cien niños esperando un tren* (1988), de Ignacio Agüero, que no solo es un registro del taller de cine para niños realizado por Alicia Vega en sectores populares de Santiago en plena dictadura, sino que representa un registro de memoria epocal de una infancia que, a través de su aproximación al cine, hace una lectura del país de entonces, pero que mantiene la frescura de la inocencia, el juego y la magia del fenómeno cinematográfico, visto todo a través del ojo de uno de

los realizadores más relevantes del documental nacional. Surge, en este marco, la creatividad, la solidaridad, la vocación de una maestra con sus alumnos y una serie de valores que se traslucen en uno de los filmes claves de nuestro cine.

Machuca (2004), de Andrés Wood, vuelve sobre la infancia, pero ya en el siglo XXI, con el distanciamiento de una película de ficción. Junto con situarnos en el contexto previo al golpe de Estado de 1973, se focaliza en la relación de dos niños de distintas clases sociales y el proyecto de integración realizado en un colegio de sectores acomodados. Wood, un prolífico y destacado realizador chileno, tiene la agudeza de filmar desde la pequeña historia, el gran relato de la memoria nacional, enfatizando temáticas profundas como las brechas económicas del periodo, los encuentros y desencuentros afectivos, políticos y sociales.

Y entrada la segunda década del siglo XXI, quisimos abordar en esta colección cuatro películas que representan, de alguna manera, la diversidad de voces autorales, estéticas y temáticas que ha tenido el cine chileno en el último tiempo. Siempre con el acento en la infancia, *Un caballo llamado Elefante* (2016), de Andrés Weissbluth,

deleita con la historia de dos hermanos en un juego donde la animación es parte protagonista de un relato pleno de imágenes que apelan no solo a la candidez de los personajes y a la incommensurable imaginación infantil, sino a estéticas vinculadas al cómic, en una historia que cautiva tanto a niños como a adultos, con claras alusiones a la identidad chilena y la solidez de los lazos familiares.

Mala junta (2016), de Claudia Huaiquimilla, en otro tipo de temática, nos presenta una mirada aguda sobre el conflicto mapuche desde la adolescencia, desde las relaciones padre e hijo y desde la amistad. Los conflictos humanos y emocionales, dejan al desnudo problemáticas contingentes que invitan al diálogo y a la reflexión, con el aporte que el cine posibilita para buscar horizontes nuevos hacia realidades que no se deben soslayar, muy por el contrario, más que nunca, deben abrir caminos de encuentros.

Nunca vas a estar solo (2016), de Alex Anwandter y *Tarde para morir joven* (2018), de Domingo Sotomayor, cierran esta propuesta para indagar en la infancia y la adolescencia. Ambos títulos transitan en conflictos internos de los personajes, pero también

en cómo el medio en que se mueven gatilla circunstancias que de alguna u otra manera funcionan como ejemplos concretos de la sociedad. La primera, es una mirada sobre la intolerancia social y la violencia, que nos plantea la oportunidad de discutir sobre la diversidad sexual y los derechos humanos. Pero, asimismo, indaga en los lazos familiares desde la mirada del padre. La segunda, en otro contexto, nos habla de experiencias de vida comunitaria, sus luces y sombras, las relaciones afectivas y fragmentos de mundos chilenos contemporáneos o cercanos en el tiempo.

Esperamos que esta colección sea un aporte al diálogo y a la puesta en valor del cine como un arte que representa y construye identidades, desde los clásicos patrimoniales hasta el documental y la ficción contemporánea.

MÓNICA VILLARROEL
Directora
Cineteca Nacional de Chile

Largo viaje (1967)

de Patricio Kaulen

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Patricio Kaulen

Año: 1967

Producción: Alberto Parrilla, Alberto Taselli

Guion: Patricio Kaulen, Javier Rojas

Montaje: Antonio Ripoll, Carlos Piaggio

Fotografía: Andrés Martorell

Sonido: Jorge Jeric

Duración: 88 minutos

Público escolar recomendado: 7° básico
a 4° medio

Sinopsis

La muerte de su hermano recién nacido hará que un niño de los barrios pobres de Santiago recorra la ciudad con las alitas de cartón que el bebé pierde tras el velatorio, intentando devolvérselas con la ilusión de que así pueda su hermanito volar al cielo (fuente: Cinechile.cl).

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Infancia en la ciudad, el viaje, la ciudad moderna, bullying, el ciclo vital, familia.

- ¿Recuerdas el lugar donde creciste? ¿Es el mismo donde vives ahora?
- ¿Cómo describirías ese lugar?
- ¿Crees que la vida de un niño o una niña en la ciudad es diferente a la de uno que vive en el campo o en pueblos pequeños? ¿Por qué?

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

- ¿Por qué crees que la película lleva el título *Largo viaje*?
- ¿Cuál es la motivación del protagonista para iniciar su viaje? ¿Reconoces alguna creencia religiosa detrás de esta motivación?
- ¿Cómo describirías el viaje que realiza el protagonista? ¿Qué lugares visita? ¿Cuál es el destino final?

Análisis cinematográfico

La antesala del Nuevo Cine Chileno:

El Neorrealismo Italiano fue un movimiento cinematográfico que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, a mediados de los años cuarenta, donde los realizadores tomaban locaciones reales de las devastadas ciudades italianas y trabajaban con actores no profesionales para darle una mayor veracidad a sus relatos. Con una conciencia moral sobre los efectos de la guerra, cineastas como Vittorio De Sica y Luchino Visconti, y el guionista Cesare Zavattini buscaron abordar los conflictos sociales de las clases bajas de la sociedad italiana sin clichés narrativos.

Una de las películas más significativas de este movimiento es *Ladrón de bicicletas* (1948, 89 min), de Vittorio De Sica, que cuenta la historia de un hombre desempleado que sufre el robo de su bicicleta, su única herramienta de trabajo. En el filme se observan aspectos relevantes del Neorrealismo Italiano, como el uso de locaciones auténticas, actores no profesionales, iluminación natural y la ausencia de artificios de montaje.

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Con gran influencia de este movimiento cinematográfico, a finales de la década de 1960 se desarrollaría en Latinoamérica el llamado Tercer cine, y en Chile, el Nuevo Cine Chileno. Ambas corrientes buscaban dar cuenta de la realidad de la región a través de una mirada descolonizadora y, a través del cine, ayudar a la emancipación de los pueblos oprimidos. Algunas películas representativas de esta corriente son *El Chacal de Nahueltoro* (Miguel Littin, 1969, 95 min), *Caliche Sangriento* (Helvio Soto, 1969, 128 min) y *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min). Esta última (presente en esta colección), al igual que *Largo viaje*, hace un retrato de la infancia, pero ya a través de un prisma social más evidente y con técnicas que la acercaban al documental.

Largo viaje es considerada una de las películas más importantes en la historia filmográfica de nuestro país. Estilísticamente se le identifica como un paso previo al Nuevo Cine Chileno, pues retrata conflictos de la clase trabajadora, como lo hacía el Neorrealismo, aunque guarda ciertos aspectos clásicos en la filmación, como la utilización de actores profesionales y cuidados planos, que la alejan de la corriente italiana.

- ¿Qué otros elementos de *Largo viaje* la acercan al Neorrealismo Italiano?
- ¿Qué aspectos crees que la acercan al Nuevo Cine Chileno?
- ¿Qué diferencias en la manera de contar la historia identificas entre *Largo viaje* y *Valparaíso mi amor*? Considera planos, locaciones, sonido, música, actuación, montaje y otros elementos.
- ¿Cómo es el retrato que se hace de las distintas clases sociales presentes en el relato?
- ¿Por qué crees que se escogió a un niño como protagonista de la historia? ¿Qué recursos cinematográficos se asocian a la mirada del niño?

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Análisis de una secuencia

Problemas bajo el puente del Mapocho (01:02:52 – 01:08:15)

Hacia el final de la película, tras involucrarse con una banda de ladrones jóvenes y robar una botillería, el protagonista se dirige con el grupo hacia la ribera del río Mapocho de Santiago, bajo uno de sus puentes. Aquí se da rienda suelta a una celebración con el botín conseguido. Con todo el jolgorio, entre luces y sombras, el grupo de adolescentes recibe a un grupo de mujeres jóvenes que se une a la fiesta improvisada en medio de la basura del río, mientras el niño se mantiene al margen, durmiendo al lado de un barril. La fiesta se ve interrumpida cuando otro grupo llega a buscar problemas. Al despertarse, el niño decide escapar, mientras que nos enteramos que la policía está tras los pasos de la pandilla. A pesar de que la secuencia retrata una situación de descontrol juvenil y peligro, la escena está marcada por una iluminación expresiva y una cuidada composición de las imágenes.

- ¿Qué impresión te causa la iluminación de la escena? ¿Crees que se asemeja a la iluminación que el lugar tendría en la vida real?
- ¿Qué planos inusuales identificas en la secuencia? ¿Crees que los realizadores planificaron estos encuadres?
- El niño está ausente en la mayoría de los planos de esta escena. ¿Por qué crees que los realizadores tomaron esa decisión?
- Si te pidieran filmar la escena nuevamente, ¿cómo lo harías? ¿qué planos y ángulos utilizarías? ¿cambiarías la iluminación?

Imágenes: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Análisis social y cultural

La ciudad moderna a través de la mirada infantil:

Entrada la década de 1960, periodo en que se sitúa *Largo viaje*, Santiago era una ciudad en expansión, que había recibido una fuerte migración de personas provenientes de sectores rurales entre las últimas décadas del siglo XIX y 1950. Convertida en un fuerte polo económico, con nuevas oportunidades laborales, pero también con los vicios de una ciudad moderna, poco a poco la capital chilena se fue transformando en la que conocemos hoy.

Al tiempo que la inversión extranjera crecía, se construían modernos edificios y nuevos servicios para la población. Con esto como atracción, en la Región Metropolitana de 1967 vivían poco más de tres millones de personas, lo que significaba un tercio de la población total de Chile en ese entonces. Debido a la sobrepoblación que experimentaba la ciudad, hacia 1950 habían comenzado a aparecer las primeras tomas ilegales de terrenos y barrios marginales.

En la película, el protagonista realiza un viaje que es al mismo tiempo un retrato de una ciudad bullente y de grandes contrastes sociales. Desde el cité donde vive el niño hasta las grandes casas del barrio alto, pasando por los bajos fondos del río Mapocho y los burdeles y bares del centro de Santiago, *Largo viaje* aparece como un registro palpable de una ciudad en vías de modernizarse, mientras que a través de la mirada del niño se retratan diversos aspectos humanos en la vida moderna, como la familia, la muerte, el mundo adolescente, la delincuencia y la sexualidad.

- ¿Crees que la película tendría un sentido diferente si el protagonista fuera un adulto?
- En general, ¿cómo crees que reaccionan frente al niño los personajes que interactúan con él?
- ¿Qué cosas te gustan de las grandes ciudades? ¿Qué cosas te molestan? ¿Por qué?
- Según el retrato que hace *Largo viaje* de la gran urbe, ¿cómo crees que han cambiado las ciudades en los últimos 50 años?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Música

La canción folclórica en Chile:

Una de las escenas más icónicas de *Largo viaje* tiene relación con el rito mortuario del hermano del niño, cuya muerte al nacer pone en marcha el viaje del protagonista para devolverle sus alas de papel. La secuencia es un retrato del llamado rito del angelito, una costumbre arraigada en la cultura chilena, especialmente en el campo, que corresponde al responso fúnebre de niños que fallecen antes de los tres años, donde el bebé es velado con alas de ángel.

Como parte de este rito, la música folclórica (es decir, aquella transmitida de generación en generación, usualmente de manera oral) cobra vital importancia a través del canto a lo divino, que se puede escuchar en dos ocasiones durante el velorio. Generalmente, se trata de décimas cantadas en torno a temas religiosos, como es el caso de la muerte de un infante. En la película, la música folclórica no solo pone de manifiesto los sentimientos de quienes velan al niño, sino que también revela las creencias de una parte de la sociedad de aquella época.

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Se sugiere que los y las estudiantes investiguen sobre las características de la música folclórica en Chile y escojan una canción asociada a algún contexto social determinado: una fiesta religiosa, una celebración nacional, alguna región o lugar, o alguna tradición, la que presentarán al resto del curso. Pueden guiarse a través de las siguientes preguntas:

- ¿Quién es el autor o la autora de la canción?
- ¿Quién es el intérprete de esta versión?
- ¿Qué instrumentos están presentes en la canción?
- ¿Qué sabemos sobre el origen de la canción?
- ¿Qué dice la canción sobre el contexto al que pertenece o sobre Chile?
- ¿Es una canción que se sigue escuchando hoy en día?

2. Artes visuales

Un retrato de mi ciudad o pueblo:

Largo viaje se desarrolla en el Santiago de la década de 1960. En el viaje que realiza el niño se observan diferentes lugares característicos de la capital chilena, como el río Mapocho, la Plaza de Armas, la Iglesia de los Sacramentinos y su entorno, La Vega Central, la Pérgola de las flores y el Cementerio General en Recoleta. Todos estos lugares siguen existiendo 50 años después, con grandes y pequeños cambios.

Se sugiere que estudiantes investiguen sobre el pasado de su ciudad o pueblo a través de registros históricos, ya sea en prensa o bancos de fotografías y audiovisuales en bibliotecas, o testimonios de personas mayores que hayan vivido en el lugar. Proponemos la siguiente pauta de preguntas para comenzar a investigar:

- ¿Qué lugares emblemáticos hay en la ciudad o pueblo donde vivo?
- ¿Qué actividades se realizaban y se realizan hoy en día en aquellos lugares?
- ¿Qué cambios han experimentado a través del tiempo?
- ¿Están bien mantenidos?

Luego de la investigación, se sugiere que los alumnos creen un breve retrato audiovisual de los lugares más importantes de su ciudad o pueblo. Este retrato no debe durar más de cuatro minutos y puede contar con fotografías, video, testimonios hablados, música, y cualquier otro recurso que los y las estudiantes estimen convenientes.

REFERENCIAS

Filmografía

- *Ladrón de bicicletas* (Vittorio De Sica, 1948, 89 min).
- *Gringuito* (Sergio Castilla, 1998, 90 min).
- *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min). Disponible en esta colección.
- *El Chacal de Nahueltoro* (Miguel Littin, 1969, 95 min). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.
- *Roma, ciudad abierta* (Roberto Rossellini, 1945, 105 min).
- *Morir un poco* (Álvaro Covacevich, 1966, 69 min).
- *Andacollo* (Nieves Yankovic y Jorge di Lauro, 1958, 28 min). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Bibliografía

- Eliade, Mircea (1998). *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Paidós.
- Francia, Aldo (2002). *Nuevo Cine Latinoamericano en Viña del Mar*. Valparaíso: Cesoc.
- Hovald, Patrice (1962). *El neorrealismo y sus creadores*. Madrid: Rialp.
- Memoria chilena. “Migración campo ciudad (1885-1952)” .<<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-750.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Memoria chilena. “Velorio del angelito”. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94356.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Sepúlveda, Fidel (2009). *El canto a lo poeta: a lo divino y lo humano. Análisis estético, antropológico y antología fundamental*. Santiago:

Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile y Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Valparaíso mi amor (1969)

de Aldo Francia

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Aldo Francia

Año: 1969

Producción: José Troncoso

Guion: Aldo Francia, José Román

Casa productora: Cine Nuevo Viña del Mar

Montaje: Carlos Piaggio

Fotografía: Diego Bonacina

Sonido: Jorge Di Lauro

Duración: 87 minutos

Público escolar recomendado: de 8° básico a 4° medio

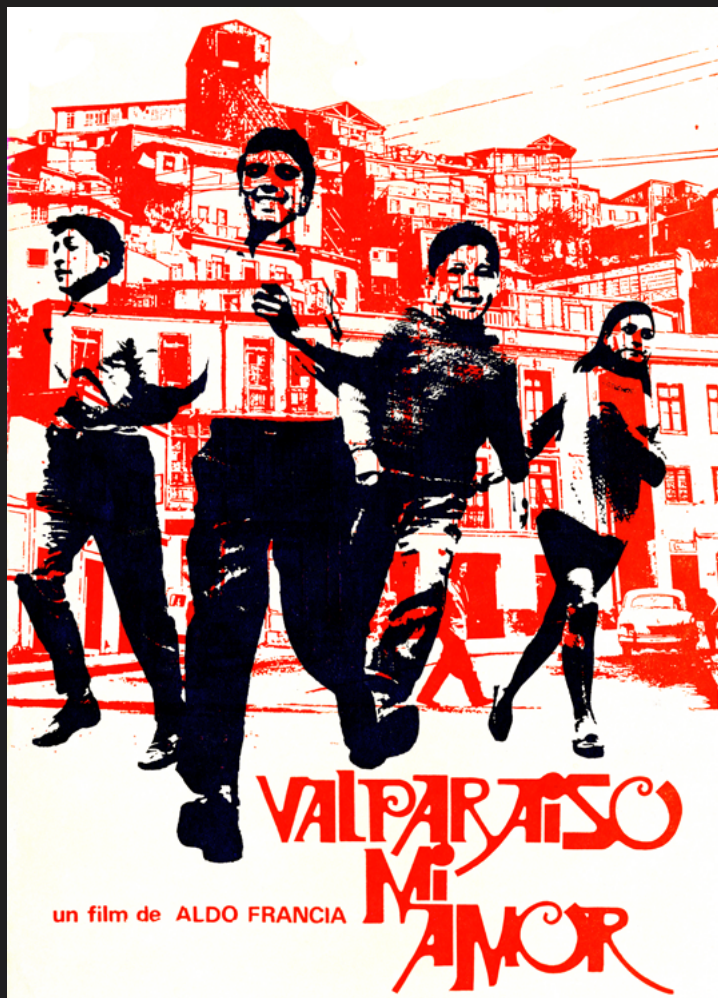
Sinopsis

Historias inspiradas en hechos reales que ocurrieron en el puerto de Valparaíso. Cuatro niños de escasos recursos han quedado abandonados porque el padre, cesante, roba ganado para alimentarlos y la policía lo ha detenido. Enfrentados en forma brutal a la vida, desde su problemática situación social, se encaminan a una marginalidad difícil de eludir (fuente: Cinechile.cl).

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Infancia y trabajo, adolescencia, marginalidad, pobreza, los años sesenta.

- ¿Cómo te imaginas la vida de un niño hace 50 años?
- ¿Por qué razones un niño podría encontrarse en la necesidad de trabajar?
- ¿Qué dificultades podría enfrentar un niño que trabaja? ¿Conoces a algún niño o niña que lo haga? ¿Qué sabes sobre el trabajo que realiza?

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

- ¿Quiénes son los protagonistas de esta película? ¿Cómo describirías sus personalidades?
- ¿Por qué crees que los niños bajan constantemente al plan (centro de Valparaíso)?
- ¿Por qué crees que la asistente social va a visitar a los niños y su cuidadora? ¿Cómo describirías su actitud?

Análisis cinematográfico

El Tercer Cine y el Nuevo Cine Chileno:

A fines de la década de 1960 e impulsado por movimientos sociales de izquierda, surgen en África, India y Sudamérica corrientes cinematográficas que buscaban la reivindicación de estos pueblos históricamente colonizados. Particularmente en este lado del mundo aparece el llamado Tercer Cine, cuyo nombre proviene de la concepción del cine norteamericano como el «primer cine», culturalmente dominante, y el cine de la Nueva Ola Francesa como el «segundo cine». En este sentido, el Tercer Cine debía ser un cine de liberación, opuesto a los estándares hollywoodenses, y debía no solo retratar la realidad de los países del tercer mundo, sino también promover la emancipación de sus pueblos.

Fuertemente inspirado por el Neorrealismo Italiano, un movimiento inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial que buscaba retratar las problemáticas clases bajas de Italia sin adornos narrativos ni estéticos, el Tercer Cine buscaba hacer lo propio con la realidad latinoamericana, buscando incluso transformar y liberar a los sujetos que retrataba.

Al mismo tiempo, en Chile aparece el Nuevo Cine Chileno, que tiene su origen, según algunos, en el Festival de Cine de Viña del Mar de 1967, con cineastas como Miguel Littín, Helvio Soto, Patricio Guzmán y Aldo Francia. En línea con las ideas del Tercer Cine, el Nuevo Cine Chileno buscaba desarrollar una cultura nacional anti-colonialista, concientizar a las masas sobre los conflictos sociales y actuar con una perspectiva continental. *Valparaíso mi amor* es un ejemplo de esta corriente, pues buscaba mostrar conflictos sociales de la época y, en términos estilísticos, se aprecia el trabajo con un elenco de actores no profesionales, la utilización de locaciones auténticas, iluminación natural y la ausencia de clichés narrativos.

- ¿Por qué crees que los realizadores de *Valparaíso mi amor* rescataron elementos del Neorrealismo Italiano para filmar su película, aun cuando el movimiento tuvo su mayor relevancia más de dos décadas antes de su estreno?
- ¿Qué problemáticas sociales crees que Aldo Francia y José Román querían denunciar en esta película?
- ¿Cómo describirías la caracterización que el director de fotografía Diego Bonacina hace del puerto de Valparaíso?
- ¿Crees que el trabajo con actores no profesionales le agrega un valor al retrato de los personajes jóvenes?

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Cámara en mano:

Valparaíso mi amor adoptó muchos elementos estéticos del Tercer Cine, como el uso de locaciones reales y actores no profesionales, además de la llamada cámara en mano. Esto quiere decir que no se utiliza ningún tipo de soporte artificial (como un trípode) para estabilizar las tomas. Esta técnica, también llamada cámara temblorosa o cámara libre, se usa generalmente en el documental, donde en algunas ocasiones es difícil planificar la fotografía previamente y se requiere más rapidez para encuadrar. Así, en muchas escenas de la película la cámara se tambalea mientras se mueve en diferentes direcciones, a veces muy cerca de los protagonistas.

A pesar de que *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 88 min), película también presente en esta colección, da cuenta de una temática similar a la de *Valparaíso mi amor* y es contemporánea de esta, el tratamiento estético de ambas es sumamente distinto. A la primera se le asocia más con un estilo clásico de filmación, mientras que se le otorga a la segunda un sentido más rupturista para la época, por haber utilizado técnicas como las que se describen más arriba.

- ¿Crees que la película habría sido diferente si se hubiese filmado con una cámara fija o con planos más tradicionales?
- ¿Cómo crees que aporta la cámara en mano al relato del filme?
- ¿Crees que el uso de esta técnica se debe a razones meramente económicas o tiene un elemento estilístico intencional?
- ¿Qué otras diferencias estilísticas puedes encontrar entre *Largo viaje* y *Valparaíso mi amor*?

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Análisis de una secuencia

Bajando al plan (32:43 - 37:24)

En esta secuencia vemos al grupo de hermanos bajar por primera vez al centro de Valparaíso (o el plan, como también es conocido). La secuencia podría estar dividida en dos partes: la primera, musicalizada, donde los protagonistas bajan todos juntos por las escaleras de Valparaíso en dirección al centro y la feria, y la segunda, sin música, donde los niños se separan y tratan de ingeniárselas para ganar algo de dinero. Antonia acompaña a Marcelo mientras este canta, Chirihua ayuda a una mujer a acarrear mercadería y Ricardo termina metiéndose en problemas con otros niños al tratar de encontrar un trabajo. En la primera parte, la cámara sigue a los protagonistas mientras descienden, mostrando los callejones de Valparaíso sin mayores adornos. En la segunda parte, la cámara encuadra a los niños desde lejos, a través de un zoom.

- ¿Por qué crees que la primera parte de la secuencia tiene música incidental y la segunda no?
- ¿Qué te parece que las calles de Valparaíso aparezcan en esta secuencia sin «maquillar»? Por ejemplo, se puede apreciar basura en algunos planos.
- ¿Qué efecto tiene en el relato el uso del zoom para mostrar a los hermanos en la feria?
- ¿Qué podemos aprender de cada uno de los protagonistas en base a sus acciones en esta secuencia?

Análisis social y cultural

Basada en hechos reales:

Aldo Francia y José Román idearon *Valparaíso mi amor* a partir de una crónica que leyeron en un periódico, sobre un grupo de hermanos que quedaron huérfanos después de que su padre fuera enviado a la cárcel por haber robado ganado. Así, la película retrata aspectos de la realidad de Chile a finales de la década de los sesenta, un periodo de gran polarización marcado por la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y por un sinnúmero de movimientos y reformas sociales tanto en Chile como en el resto del mundo.

Al tiempo que el hippismo, el amor libre, los movimientos estudiantiles y la música psicodélica se tomaban la cultura, las reformas sociales buscaban la integración de la población más desfavorecida, a la que pertenecen los protagonistas. Si bien en *Valparaíso mi amor* hay muchos aspectos característicos de la cultura popular a finales de la década de los sesenta, también existe una mirada realista sobre la situación social del país.

Los protagonistas recorren diversos lugares del puerto de Valparaíso, poblados de diferentes personajes que en conjunto hacen un retrato de la ciudad, como feriantes, parroquianos de bares, delincuentes juveniles, policías, señoras de la alta sociedad y estudiantes, entre otros; una combinación que entrega más autenticidad a este relato basado en una noticia.

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

- ¿Qué otras películas basadas en hechos reales has visto? ¿Crees que retratan de mejor forma la realidad que las películas que son realizadas completamente como ficción?
- Si bien la película no trata explícitamente sobre los movimientos sociales descritos más arriba ¿crees que estos se ven reflejados de alguna manera en la trama?
- ¿Qué aspectos culturales de la década de los sesenta puedes identificar en la película?
- ¿Por qué crees que Aldo Francia y José Román decidieron centrar la historia en los niños y no en su padre o cuidadora?
- En tu opinión, ¿cómo es el retrato que la película hace de la clase trabajadora? ¿Qué puntos de contraste con las clases más acomodadas identificas en el relato?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Historia, geografía y ciencias sociales

La infancia de tus padres y abuelos:

En Chile, durante el siglo XX, muchos esfuerzos se centraron en entregar apoyo al desarrollo de niños y niñas, a quienes se les veía como un grupo social desvalido. En este sentido, el principal objetivo fue disminuir la tasa de mortalidad infantil. A esta situación se sumaba una serie de amenazas, como la vulnerabilidad sanitaria, la desnutrición, la delincuencia infantil, las precarias condiciones de trabajo, el abandono de los padres y la vagancia, por lo que a partir de 1962 se comenzaron a proclamar diferentes leyes que buscaban combatir estos problemas. En *Valparaíso mi amor* muchos de estos aspectos se pueden observar en las líneas argumentales de los protagonistas, que en conjunto muestran cómo podría haber sido la infancia a fines de la década de los sesenta en nuestro país.

Se sugiere que los estudiantes entrevisten a sus abuelos o padres para recabar información sobre su infancia. También pueden ver la película con ellos y luego compartir sus descubrimientos e impresiones con el resto del grupo.

Como actividad opcional, los estudiantes pueden registrar la entrevista en video y editar un resumen de ella de no más de cinco minutos.

Acá proponemos algunas preguntas para orientar el trabajo de los estudiantes:

- ¿En qué fecha y lugar nació?
- ¿Cómo describiría su infancia en una palabra? ¿Por qué?
- ¿Cómo era el lugar donde vivía?
- ¿Qué hábitos tenía cuando pequeño/a?
- ¿Quiénes componían su familia inmediata y cómo los describiría?
- ¿Cómo describiría su relación con sus familiares?
- ¿Qué juegos jugaba? ¿quiénes eran sus amigos?
- ¿Hay algún hecho histórico que haya marcado su infancia?

La educación en Chile:

Una de las escenas más significativas de *Valparaíso mi amor* tiene lugar cuando una asistente social visita la casa de los protagonistas. En la secuencia, la cuidadora de los hermanos cuenta a la trabajadora social que, si bien todos los niños asisten a la escuela, Ricardo ha bajado sus notas y Antonia ha descuidado sus estudios porque debe cuidar a uno de sus hermanos. La escena da cuenta de uno de los problemas más importantes que enfrentaba la sociedad en ese tiempo: la deserción escolar.

Como primera parte de esta actividad, se sugiere reflexionar en torno a algunos datos sobre escolaridad tomados entre 1962 y 1964 (Aylwin et al, 1990:255, citado en Castro (2015:12)):

- La cobertura educacional de la Enseñanza Básica no superaba el 70%.
- La deserción escolar primaria era de un 68%.
- La cobertura de la Enseñanza Media era inferior al 45%.
- Aproximadamente se producía un 75% de deserción en educación media.
- El nivel educativo de la población chilena era de 4,2 años y de 2,4 años en el sector rural.

Estos datos implican que de un grupo de 45 niños de educación básica hoy, 32 habría entrado al colegio en esos años, y de esos 32, 10 habría terminado su educación básica. De esos 10 niños, 7 habrían entrado a la educación media, y de esos 7 niños, solo 2 habrían terminado cuarto medio.

Teniendo en consideración las cifras anteriores, se sugiere dividir el curso en grupos para investigar y realizar una breve presentación de no más de diez minutos sobre alguno de los siguientes temas:

- La reforma Educacional de 1965 del presidente Eduardo Frei Montalva. Investigar su puesta en marcha y sus resultados.
- Analfabetismo en Chile, considerando los datos de la encuesta CASEN 2017, donde se señala que un 3,6% de la población mayor de

15 años es analfabeta. Investigar las causas del analfabetismo y las razones de por qué no se ha podido erradicar totalmente.

- El modelo educativo chileno. ¿Cuándo comenzó a utilizarse? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Le harías algún cambio? ¿Cuál o cuáles?
- Movimientos estudiantiles de 2006 y 2011. ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Se logró generar los cambios buscados?
- Cifras de escolaridad hoy en Chile, en cuanto a niveles de deserción escolar, cobertura de enseñanza primaria y secundaria y nivel educacional de la población. ¿Cuánto ha cambiado la situación respecto de la década de 1960?

Finalmente, en una mesa redonda reflexionar sobre la trayectoria que han tenido las políticas públicas en educación, considerando ¿Qué cosas han mejorado? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la educación pública? ¿Cuál es la importancia de la educación como un derecho? ¿Crees que *Valparaíso mi amor* plantea un punto de vista frente a este proceso?

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

2. Lenguaje, comunicación y literatura

Los medios de comunicación masivos:

En la película, los medios de comunicación masivos juegan un papel importante. Por un lado, la historia misma está inspirada en una noticia aparecida en la prensa, pero los medios también aparecen retratados en diferentes formas dentro de la historia. Por ejemplo, los personajes escuchan en la radio la noticia de que su padre ha sido encarcelado. Además, hay una escena donde un grupo de periodistas de un diario toma fotografías y entrevista a los niños y a su cuidadora para un matutino.

Se sugiere reflexionar en forma grupal en torno a la presencia de los medios de comunicación masivos en el filme y la siguiente cita de la académica Roxana Morduchowicz (2003):

Los medios no son espejos que proyectan la imagen fiel de lo que sucede en el mundo. Por el contrario, sus mensajes presentan siempre puntos de vista particulares y diferentes sobre la manera en la que las audiencias deben interpretar la realidad.

- ¿Cómo describirías el tono del locutor de radio cuando habla sobre el caso del padre de los hermanos?
- ¿Crees que la actitud de los periodistas que visitan la casa de los protagonistas es ética? ¿Por qué?
- ¿Crees que la cita de Morduchowicz se ve reflejada en la película? ¿De qué manera?

Como complemento, se sugiere que los alumnos busquen en diarios digitales, impresos, o en noticiarios de televisión, noticias sobre niños y adolescentes y, en base a una, reflexionen sobre la manera en que estos están representados, respondiendo estas preguntas:

- ¿En qué tipo de noticias aparecen más frecuentemente los niños y niñas?
- En la noticia que elegiste, ¿cómo son descritos los niños y niñas? ¿Qué adjetivos utiliza para caracterizarlos?
- ¿Consideras que es una descripción positiva?
- ¿Cómo describirías el tono que utiliza el o la periodista para describirlos?
- ¿Qué imágenes acompañan la noticia?
- Si es una noticia sacada de la televisión, ¿hay música que la acompañe? ¿Cómo la describirías?
- ¿Cuál es el tono del o la periodista?

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

REFERENCIAS

Filmografía

- *Ladrón de bicicletas* (Vittorio De Sica, 1948, 89 min).
- *Desnutrición infantil* (Álvaro Ramírez, 1969, 11 min). Disponible en este [enlace](#).
- *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 83 min). Disponible en esta colección.
- *El Chacal de Nahueltoro* (Miguel Littín, 1969, 95 min). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.
- *Machuca* (Andrés Wood, 2004, 116 min). Disponible en esta colección.
- *B-Happy* (Gonzalo Justiniano, 2003, 90 min). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.
- *Este año no hay cosecha* (Fernando Lavanderos, 2000, 88 min).
- *Mala junta* (Claudia Huaiquimilla, 2016, 89 min). Disponible en esta colección.
- *Cien niños esperando un tren* (Ignacio Agüero, 1988, 56 min). Disponible en esta colección.

Imagen: Archivo Cineteca Nacional de Chile

Bibliografía

- Asamblea General de las Naciones Unidas (1959). *Declaración de los Derechos del Niño*. Naciones Unidas.
- Aylwin, Mariana; Carlos Bascuñan; Sofía Correa; Cristián Gazmuri; Sol Serrano y Matías Tagle (1990). *Chile en el Siglo XX. Tercera Edición*. Santiago: Planeta.
- Castro, Cristián (2015). “La Reforma educacional de la década de los 60 en Chile”. Tesis para optar al título de Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile.
- Memoria Chilena. “El Nuevo Cine chileno”. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92826.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Memoria Chilena. “La infancia en el siglo XX”. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3521.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Memoria Chilena. “Reforma Educativa iniciada en 1965”. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-97353.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Morduchowicz, Roxana (2003). “El sentido de una educación en medios”. <<https://rieoei.org/historico/documentos/rie32a02.htm>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Salazar, Gabriel (2006). *Ser niño “huacho” en la historia de Chile (siglo XIX)*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Cien niños esperando un tren (1988)

de Ignacio Agüero

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Ignacio Agüero

Año: 1988

Producción: Beatriz González

Guion: Ignacio Agüero

Casa productora: Ignacio Agüero & Asociado

Montaje: Fernando Valenzuela Quinteros

Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth

Sonido: Ernesto Trujillo, Freddy González, Mario Díaz

Duración: 56 minutos

Público escolar recomendado: 6° básico a 4° medio

Sinopsis

En una población marginal de Santiago, la profesora Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños durante 20 sábados. Los niños, que nunca han ido al cine y escasamente conocen el centro de la ciudad, viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que llevaron a la invención del cine, como el zoótropo, el taumatropo. También aprenden el travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A través del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son capaces de vivir con alegría (fuente: Cinechile.cl).

Imagen: Ignacio Agüero

CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN

Santiago de Chile, 1988. Una producción Ignacio Agüero Producciones en asociación con Channel Four U.K. Productores Asoc: VALCINE / Adrián Solar/Andrés Racz. Película sobre el taller de cine para niños realizado por Alicia Vega.

Distribuye: ICARUS FILMS / 200 Park Avenue South - Suite 1319/New York, NY 10003/Telex: 6502733717 MCI UW
En Latinoamérica: IGNACIO AGÜERO PRODUCCIONES / Holanda 3648/Santiago de Chile/Telex: 24 0896 ZEUS CL

CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN

un film de Ignacio Agüero

Un film sobre el taller de cine para niños realizado por Alicia Vega • Una producción Ignacio Agüero Producciones en asociación con Channel 4 • Producción: Beatriz González
Fotografía: Jaime Reyes, Jorge Roth • Sonido: Ernesto Trujillo, Fredy González, Mario Díaz • Montaje: Fernando Valenzuela Quinteros • Música: Maurice Jaubert, J.S. Bach
Asistencia de dirección: Isabel Valenzuela • Santiago de Chile 1988.

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Educación e infancia, el cine, dictadura, relaciones entre padres e hijos, trabajo infantil, pobreza, los años ochenta.

- ¿Has ido alguna vez al cine? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué te gustaría ir?
- ¿Crees que es importante ir al cine o ver películas? ¿Por qué?
- ¿Qué podemos aprender de las películas que vemos?

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

- ¿Quién o quiénes son los protagonistas de la película? ¿Por qué?
- ¿Por qué crees que la película se llama *Cien niños esperando un tren*?
- ¿Por qué crees que el realizador tomó el taller dictado por Alicia Vega como tema para el documental?
- ¿Te sientes identificado con alguno de los niños o niñas de la película? ¿Por qué?

Análisis cinematográfico

El documental:

A diferencia de las demás películas de esta colección de *Infancia y adolescencia en el cine chileno*, lo que vemos en *Cien niños esperando un tren* son lugares y personas que realmente existen o existieron. Es decir, esta película es un documental, esto significa que tiene como objetivo la representación de un aspecto de la realidad.

Un documental se diferencia de una ficción en ciertos puntos clave. Al realizar una ficción, normalmente se elabora un guion, el equipo técnico realiza cuidadosas planificaciones, decorados, efectos especiales y los actores (normalmente profesionales) representan roles. Por su parte, el documental busca exponer algún aspecto desconocido de la realidad, siempre desde un punto de vista claro, realizando una investigación que le permita acceder a información que fortalezca su propuesta. Es importante destacar que el documental no presenta una verdad absoluta y que su representación de la realidad siempre estará sometida a las decisiones de él o la realizadora y su punto de vista.

Imagen: Ignacio Agüero

Si pensamos en la película *Machuca* (Andrés Wood, 2004, 120 min), largometraje presente en esta colección, podemos observar que aborda temas similares a los de *Cien niños esperando un tren*. Ambas películas tienen niños como protagonistas y sitúan parte de su narración en un barrio periférico y de carácter obrero. La gran diferencia es que mientras *Machuca* lo hace desde la ficción, *Cien niños esperando un tren* lo hace desde el documental.

- ¿Qué documentales has visto? ¿Te han gustado? ¿Por qué?
- ¿Por qué crees que el director, Ignacio Agüero, decidió contar esta historia a través del documental en vez de la ficción?
- ¿Qué otras diferencias notas entre la ficción y el documental? ¿De qué manera se trata la iluminación, el sonido, los diálogos, el guion y el montaje?
- ¿Qué diferencias ves en la representación de la toma de terreno en *Machuca* y la población de *Cien niños esperando un tren*?

Análisis de una secuencia

Entrevista a un niño (12:19 – 14:05)

Vemos un primer plano de uno de los niños que participa del taller. El personaje mira a la cámara con una expresión seria y luego ríe. De fondo vemos el lugar donde vive. Acto seguido, lo observamos sentado en su cama, en un plano medio, mientras el realizador le hace algunas preguntas. El niño cuenta que, antes del taller, trabajaba los sábados ayudando a su madre en la feria. A continuación, vemos diferentes planos intercalados que ilustran las respuestas del niño: trabajando en la feria junto a su mamá, mostrando un maletín con artículos para vender en la calle, y observamos algunas tomas a través de un lente zoom, que lo muestran ordenando estos utensilios en la calle para venderlos. De vuelta en la habitación, el niño cuenta que el dinero que gana le alcanza para costear sus útiles escolares y que lo último que compró fueron sus zapatillas, que la cámara muestra haciendo un rápido *tilt down*.

- ¿Por qué crees que el realizador decidió incluir esta secuencia en la película?
- ¿Cómo describirías la expresión facial del niño?
- ¿Crees que esta escena habría sido filmada de una manera diferente si la película fuera una ficción? ¿Cómo?
- ¿Por qué crees que algunos niños trabajan? ¿Estás de acuerdo con que lo hagan?

Imagen: Ignacio Agüero

Análisis social y cultural

Niños y niñas como sujetos sociales en Chile:

Cien niños esperando un tren trata sobre el taller cinematográfico que dictó Alicia Vega en la población Lo Hermida durante los años ochenta. Sin embargo, en este relato también están presentes los conflictos políticos y sociales de aquel tiempo a través de la particular mirada de los niños.

En los testimonios que Ignacio Agüero obtiene de los niños y niñas que participan en el taller, aparecen distintas referencias a un tiempo que devino en el fin de la dictadura cívico-militar en el país: la violencia de las protestas y la persecución política, la pobreza de una parte importante de la población y las escasas oportunidades de movilización social. Por otro lado, el filme es un valioso documento histórico que realza la mirada de los y las infantes, y pone en valor sus opiniones respecto a temas que forman parte de su realidad inmediata.

Dos años después de rodada la película, en 1990, Chile suscribió la *Convención sobre los Derechos del Niño* (ONU: Asamblea General, 1989:4), la que en su artículo 12 señala que:

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

- ¿Crees que en Chile se respeta el artículo mencionado más arriba?
- ¿Qué instancias de participación en la comunidad tienen los niños en Chile?
- ¿De qué otras formas crees que niños, niñas y adolescentes pueden contribuir al desarrollo de sus comunidades?
- En *Cien niños esperando un tren*, ¿de qué manera los niños y niñas influyen en el desarrollo de sus familias y su comunidad? ¿Qué secuencias puedes dar como ejemplo?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Tecnología

El zoótropo y el taumatropo:

Parte de los ejercicios que los niños de la película deben realizar para el taller son los llamados zoótropo y taumatropo. Ambos son dispositivos previos a la invención del cine, que ya evidenciaban el anhelo de lograr la ilusión de las imágenes en movimiento. El zoótropo consiste en un cilindro giratorio con ranuras para observar y una tira con diferentes imágenes secuenciales, mientras que el taumatropo utiliza una circunferencia con dos dibujos, que al girar se superponen creando una sola imagen.

Se sugiere que los y las estudiantes confeccionen sus propios zoótropo y taumatropo a partir de las siguientes instrucciones.

Materiales para el zoótropo

- Plantillas imprimibles, que puedes descargar desde nuestro [sitio web](#).
- Un chinche, clip o alambre.
- Cartulina negra.
- Un vaso plástico, parte inferior de una botella o algún envase.
- Tijeras y corta cartón.
- Pegamento.

Instrucciones

También puedes ver un video tutorial en [este enlace](#).

1. [Descarga](#) e imprime las plantillas del cilindro, base, e imágenes.
2. Recorta las plantillas del cilindro, pégalas con pegamento sobre un trozo de cartulina negra, y vuelve a recortarlas. Júntalas pegándolas en el lugar donde dice «PEGAR», para formar el cilindro. La parte negra debe quedar hacia adentro.
3. Pega la plantilla de la base del zoótropo a la cartulina negra y vuelve a recortarla.
4. Dobla las pestañas en la parte inferior de la plantilla del cilindro y pégalas a la parte exterior de la base, la parte negra debe quedar hacia adentro.

Imagen: Ignacio Agüero

5. Para hacer el mecanismo giratorio, necesitarás una base como un vaso plástico o un envase fácil de perforar. Con el chinche, haz un orificio justo al centro de la base del vaso. Repite esta acción con la base del zoótropo.

6. Una vez que te asegures de que el zoótropo gira de forma fluida, recorta las tiras de imágenes, elige una y ponla dentro del mismo (sin pegarla) mirando hacia adentro. Recuerda que también puedes crear una tira con tus dibujos propios.

Materiales para el taumatropo

- Plantillas imprimibles de taumatropo, que puedes descargar desde nuestro [sitio web](#).
- Lápices para dibujar y colorear.
- Pegamento.
- Un cordón, lana o elásticos.
- Tijeras.

Instrucciones

También puedes ver un video tutorial en [este enlace](#).

1. [Descarga](#) y recorta las plantillas de taumatropo.
2. Con el pegamento, pega las dos caras del taumatropo. Estas deben ir en sentido contrario, como se señala en la plantilla.
3. Haz dos agujeros en los extremos laterales de la circunferencia.
4. Pasa los hilos por ambos agujeros.
5. Haz girar tu taumatropo. Recuerda que también puedes dibujar tus propias plantillas.

2. Lenguaje, comunicación y literatura

Filmando una entrevista:

Como vimos en el análisis de una secuencia, una de las técnicas más utilizadas en *Cien niños esperando un tren* es la entrevista. El realizador, Ignacio Agüero, no solo retrata a los niños y niñas en el taller de Alicia Vega, sino que también en sus casas, junto a sus padres, e incluso en sus trabajos, a través de diferentes entrevistas.

En ellas escuchamos el testimonio hablado de los participantes, pero además observamos sus expresiones faciales, lenguaje corporal y apariencia en general, lo que también nos entrega información sobre el o la entrevistada.

La entrevista es una técnica fundamental tanto para el género periodístico como para el documental, ya que permite explorar un tema en mayor profundidad, recabar información y mostrar la humanidad de un personaje. Además de pensar muy bien las preguntas que haremos, al filmar una entrevista es recomendable pensar en imágenes que acompañarán el relato del personaje, ya sean recreaciones, documentos de archivo, planos detalle del mismo personaje o el espacio que lo rodea, entre otros.

Se sugiere que, en grupos de no más de cuatro estudiantes, realicen una entrevista filmada a un niño, niña o adolescente, donde ahonden en un aspecto particular de su vida, por ejemplo, sus pasatiempos, su familia, asignatura favorita, etc. La duración máxima de la entrevista será de cinco minutos y se sugiere que se base en no más de cinco preguntas. Una vez filmada, pueden presentar el resultado ante el resto del curso.

Para realizar la entrevista, recuerda tener a mano una cámara o un teléfono con cámara y un computador con programa de edición.

Antes de filmar la entrevista, consideren las siguientes recomendaciones:

- Piensen muy bien en el sujeto que quieren entrevistar y el aspecto que quieren resaltar de él.

- Piensen en qué preguntas pueden hacer para que el entrevistado o entrevistada revele la mayor cantidad de información sobre el aspecto que queremos explorar. Por ejemplo, si entrevistamos a Daniela, una adolescente apasionada por el básquetbol, podríamos preguntarle cómo comenzó a practicarlo o qué siente cuando compite en un torneo.
- Escojan una locación para realizar la entrevista. Esta debe reflejar la personalidad del o la entrevistada o entregar información sobre el aspecto que queremos resaltar. Si consideramos a Daniela, podríamos entrevistarla en una cancha de básquetbol mientras ella sostiene una pelota en las manos.
- Recuerden realizar algunas tomas del personaje en acción. Podríamos filmar a Daniela caminando al entrenamiento o jugando un partido con sus amigos. También pueden utilizar material de archivo del personaje: fotos, videos, dibujos, o audios relacionados con el tema que el o la entrevistada tenga.
- Pueden hacer varias preguntas y en el proceso de montaje elegir las que resultaron mejores.

Como guía, se recomienda mostrar algún capítulo de la serie *¿Con qué sueñas?* de TVN ([disponible este enlace](#)), que consiste en entrevistas a niños y niñas de diferentes regiones del país.

Imágenes: Ignacio Agüero

Imagen: Ignacio Agüero

REFERENCIAS

Filmografía

- *Machuca* (Andrés Wood, 2004, 120 min). Disponible en esta colección.
- *Cabros de mierda* (Gonzalo Justiniano, 2017, 118 min).
- *Último año* (Francisco Espinoza, Viviana Corvalán Armijo, 2017, 67 min).
- *Actores secundarios* (Jorge Leiva, Pachi Bustos, 2004, 80 min).
- *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min). Disponible en esta colección.
- *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 88 min). Disponible en esta colección.
- *Este año no hay cosecha* (Fernando Lavanderos, Gonzalo Vergara, 2000, 75 min).
- *Si escuchas atentamente* (Nicolás Guzmán, 2015, 56 min).
- *Cuentos sobre el futuro* (Pachi Bustos, 2012, 68 min).
- *La ciudad de los fotógrafos* (Sebastián Moreno, 2006, 80 min).
- *Nunca subí el Provincia* (Ignacio Agüero, 2019, 89 min).

Bibliografía

- Contardo, Oscar y García, Macarena (2005) *La era ochentera*. Santiago: Editorial Planeta.
- Mouesca, Jacqueline (2005). *El documental chileno*. Santiago: LOM Ediciones.
- ONU: Asamblea General (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. <<https://www.refworld.org/es/docid/50ac92492.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Vega, Alicia. (2006). *Itinerario del cine documental chileno: 1900-1990*. Santiago: Universidad Alberto Hurtado.
- Vega, Alicia. (2018). *Taller de cine para niños*. Santiago: Ocho Libros Editores.

Machuca (2004)

de Andrés Wood

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Andrés Wood

Año: 2004

Producción: Andrés Wood, Gerardo Herrero, Mamoun Hassan

Guion: Andrés Wood, Eliseo Altunaga, Mamoun Hassan, Roberto Brodsky

Casa productora: Wood Producciones S.A

Montaje: Fernando Pardo, Soledad Salfate

Fotografía: Miguel Ioan Littin

Sonido: Jorge Zepeda, Miguel Hormazábal

Duración: 120 minutos

Público escolar recomendado: 6° básico a 4° medio

Sinopsis

Chile, 1973. Gonzalo Infante y Pedro Machuca son dos niños de 11 años que viven en Santiago, el primero en un barrio acomodado y el segundo en un humilde poblado ilegal recientemente instalado a pocas cuadras de distancia. Dos mundos separados por una gran muralla invisible que algunos quieren derribar, como el director de un colegio religioso privado, el padre McEnroe, que integra en el establecimiento a chicos de familias del poblado, con la decisión de que aprendan a respetarse. Así entre Pedro Machuca y Gonzalo Infante nace una amistad llena de descubrimientos y sorpresas (fuente: Catálogo Dirac).

Imagen: Wood Producciones

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Amistad, niñez, familia, afectividad, desigualdad socioeconómica.

- ¿Tienes un mejor amigo o amiga?
- ¿Cómo se conocieron? ¿Tiene tu misma edad?
- ¿Cómo lo o la describirías?
- ¿Qué cosas en común tienen? ¿Qué cosas los diferencian?

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

- ¿Cómo describirías las personalidades de Pedro y Gonzalo?
- ¿Cómo describirías los contextos sociales donde se desenvuelve cada uno?
- ¿Qué eventos históricos reconoces en la película?
- ¿Por qué crees que el Padre McEnroe quiso integrar al grupo de nuevos estudiantes al colegio?

Análisis cinematográfico

Películas de época:

Una “película de época” o “drama histórico” se refiere a aquellos filmes ficcionales que se sitúan en algún periodo pasado de la historia. En ocasiones, el periodo puede ser tan vago como “la antigua Roma” o tan específico como “el gobierno de la Unidad Popular y los meses previos al golpe de Estado de 1973”, como es el caso de *Machuca*. En cualquier caso, pensar en la realización de una película de época requiere la consideración de grandes desafíos tanto técnicos como estéticos.

Imágenes: Wood Producciones

Imagen: Wood Producciones

Así, un realizador y su equipo deben pensar en los elementos que les ayudarán a representar la época en cuestión. Acá entra en juego la música, el diseño de vestuario, la escenografía, los objetos de utilería, e incluso la forma de hablar y expresarse de los personajes, que podría ser diferente a la del presente. En el caso de *Machuca*, el director, Andrés Wood, vivió en su colegio una experiencia muy similar a la de los protagonistas cuando era pequeño, y por lo tanto pudo haber recurrido a su memoria para dar vida al filme. Sin embargo, para lograr un mayor grado de exactitud, un realizador generalmente desarrolla una exhaustiva investigación sobre el periodo y sus aspectos estéticos y culturales. Llevar a la pantalla una película de época es usualmente costoso y requiere grandes esfuerzos técnicos.

- ¿Qué otras películas de época conoces? ¿Crees que representan bien el tiempo en que se sitúan?
- ¿Qué elementos puedes observar o escuchar que representan la época en que se desarrolla la historia?
- ¿Crees que hay un punto de vista en particular sobre el pasado en *Machuca*?
- ¿Crees que las películas de época ayudan a entender el pasado?
- Si pudieras hacer una película sobre un periodo en particular, ¿cuál sería? ¿Por qué?

Análisis de una secuencia

Gonzalo y Pedro van a la toma (00:34:23 – 00:36:53)

Gonzalo y Pedro montan una bicicleta a toda velocidad por las calles de Santiago. Los vemos sonriendo en un plano cerrado mientras escuchamos lo que parece ser música rock psicodélica. Tras un corte, vemos que se acercan a la casa de Pedro y el paisaje y la música cambian. Observamos murales con consignas políticas y casas más empobrecidas, mientras la música ahora tiene otros instrumentos, como un bombo y una quena. En un plano general, vemos a Pedro y Gonzalo en la cima de una loma, mientras el sol indica que se acerca el final de la tarde. Pedro le dice a Gonzalo que lo deje ahí, aunque después lo invita a su casa.

En otro gran plano general, vemos la toma de terreno donde está la casa de Pedro, con una imponente Cordillera de los Andes al fondo. Escuchamos ladridos de perros y niños jugando. Ya en el campamento, los niños avanzan por el barro y ven a hombres y mujeres trabajando, mientras Gonzalo los mira con curiosidad. En un primer plano vemos a la sonriente madre de Pedro, quien los invita a tomar once.

- ¿Qué rol cumple la música en esta secuencia? ¿Por qué crees que la música sufre cambios repentinos en algunos momentos?
- ¿Qué elementos del paisaje te llaman la atención?
- ¿Cómo describirías la actitud de Gonzalo al llegar a la toma? ¿Cómo es la actitud de Pedro?
- ¿Cómo son retratados los habitantes de la toma?
- ¿Cómo describirías el lenguaje que usa la mamá de Pedro?

Imagen: Wood Producciones

Análisis social y cultural

Desigualdad social y económica en la historia reciente de Chile:

Machuca es un retrato de un periodo particular en la historia de Chile, que comprende los últimos meses del gobierno del presidente Salvador Allende hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En este contexto histórico, los personajes de Pedro y Gonzalo dan cuenta de realidades sociales diametralmente opuestas. Mientras Gonzalo es hijo de una familia acomodada de los barrios altos de Santiago, Pedro vive con su hermana y su madre soltera en una toma de terreno.

Sin embargo, la desigualdad en Chile no es un problema que se pueda asociar a una ventana de tiempo particular de su historia, más aún, continúa presente hasta nuestros días. A partir de la crisis social de 2019, aumentaron las críticas que apuntaban al modelo económico neoliberal instaurado durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet como un elemento agravante en la desigualdad de las décadas recientes. Este modelo, que permanece vigente, busca dar máxima libertad a la empresa privada para invertir y regular precios, mientras que el Estado mantiene una intervención mínima.

Imagen: Wood Producciones

Aunque el porcentaje de personas viviendo en pobreza bajó de un 68% a 11,7% entre 1990 y 2013, entre los años 2000 y 2016 el porcentaje de personas que declaraban estar muy de acuerdo con la frase «las diferencias de ingresos son muy grandes» aumentó de un 42% a un 52%, según datos de las Naciones Unidas. Por otro lado, hoy el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta solo el 0,1% más rico de la población. Esto quiere decir que el ingreso promedio de este pequeño grupo se estima en \$140,5 millones mensuales antes de impuestos (PNUD, 2017:19-22), mientras que el ingreso promedio total de los chilenos es de \$573.964, con un ingreso mínimo legal de \$320.500.

Chile es hoy el país con los índices más altos de desigualdad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, la investigación mencionada en el párrafo anterior enfatiza otros aspectos relevantes asociados a la desigualdad, como la falta de dignidad social y el maltrato.

- ¿En qué elementos de *Machuca* observas desigualdades sociales y económicas entre los protagonistas?
- De estos elementos, ¿puedes reconocer algunos que persisten en el Chile de hoy?
- ¿Crees que la desigualdad en Chile ha aumentado desde la década de los setenta?
- ¿Has sido testigo de diferencias en el trato a personas dependiendo de su clase socioeconómica?
- ¿Qué elementos o condiciones consideras como básicas para llevar una vida digna?
- ¿Qué acciones o reformas han desarrollado los gobiernos de las últimas décadas para disminuir la desigualdad en el país?
- ¿Cómo se representa la desigualdad en las otras películas de esta colección: *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 88 min), *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min), *Cien niños esperando un tren* (Ignacio Agüero, 1988, 56 min), *Un caballo llamado Elefante* (Andrés Waissbluth, 2016, 80 min), *Nunca vas a estar solo* (Alex Anwandter, 2016, 81 min), *Mala junta* (Claudia Huaiquimilla, 2016, 89 min) y *Tarde para morir joven* (Dominga Sotomayor, 2018, 110 min)?
- ¿Qué relación crees que hay entre desigualdad e infancia?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Historia, geografía y ciencias sociales

La importancia de la memoria en la construcción de la historia:

El 11 de septiembre de 1973 se llevó a cabo el golpe militar que acabó con la vida y el mandato del Presidente Salvador Allende, y que desembocaría en una dictadura cívico-militar que duraría 17 años, hasta 1990. Tras la clausura del congreso, asume la Junta Nacional de Gobierno, compuesta por Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza, quienes representaban a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Durante este periodo el régimen militar incurrió en una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de quienes se oponían a la dictadura, a través de diversos métodos, como la censura, tortura, abusos, asesinatos y desapariciones. En 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, un organismo que investigó y recolectó testimonios de todos estos casos, y cuyas conclusiones arrojaron una cifra de 40.000 víctimas en total, entre las que se cuentan más de 3.000 asesinatos o desapariciones entre 1973 y 1990 (Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura, 2011:51).

En la actualidad, existen diferentes espacios de memoria dedicados a las víctimas del régimen militar a lo largo de todo Chile. Uno de los más importantes, y que alberga una gran cantidad de información respecto de este periodo de la historia, es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en el Barrio Yungay de Santiago. Este museo, inaugurado en 2010, es un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar, dignificar a las víctimas y a sus familias, y promover la reflexión sobre la importancia del respeto y la tolerancia.

Se sugiere dividir el curso en grupos de tres o cuatro estudiantes y que escojan alguna de las preguntas de la lista que se encuentra más abajo. A partir de la pregunta, cada grupo debe investigar y recopilar material escrito, gráfico, sonoro o audiovisual sobre aquél aspecto de la dictadura cívico-militar. Una vez que los grupos hayan investigado y recolectado el material, se sugiere que el curso entero monte una exposición sobre el periodo de la dictadura a través de diferentes stands, y que tenga como objetivo principal el resguardo de la memoria. Pueden acordar una fecha específica para poner en marcha la exposición e invitar a las personas que deseen al interior del establecimiento.

- ¿En qué contexto histórico, tanto nacional como mundial, se produjo el golpe de Estado de 1973? ¿Cuáles fueron las razones detrás de este?
- ¿Qué es una dictadura y cuáles fueron las características que tuvo en Chile, a diferencia de otros países? ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrieron quienes se opusieron al golpe de Estado y a la dictadura?
- ¿Quiénes fueron los Chicago boys y qué rol jugaron durante este periodo? ¿Cómo se gestó la Constitución de 1980 y qué características tiene?
- ¿Qué rol jugó la televisión y los demás medios de comunicación en la dictadura?
- ¿Qué consecuencias políticas, económicas y sociales se evidenciaron en las décadas posteriores al golpe de Estado?
- ¿Qué ocasionó el fin de la dictadura? ¿Qué sucedió una vez que terminó? ¿Qué problemas sociales se evidencian hoy que hayan tenido origen o se hayan visto agravados por la dictadura cívico-militar?
- ¿Qué interpretaciones históricas se han desarrollado sobre la dictadura? ¿Existen interpretaciones contrastantes?
- ¿Qué elementos de la cultura popular dan hoy cuenta de lo sucedido en dictadura? ¿Existen canciones, películas, libros, cómics u obras de teatro al respecto?

Imágenes: Wood Producciones

2. Artes visuales

La calle tiene algo que decir:

Hacia fines de la década de los sesenta y a principios de los setenta, el arte popular se había vuelto parte esencial de la identidad nacional. Acorde a los tiempos, los sectores y organizaciones populares vislumbraban una utopía socialista que atendiera las necesidades de los más desposeídos, la que a su vez se proyectaba a través de distintas disciplinas artísticas. Como se aprecia en *Machuca*, las calles y sus muros también servían como escenario para el arte visual, donde grupos como las Brigadas Ramona Parra desplegaban sus murales con imágenes y consignas políticas en apoyo de las clases trabajadoras. A través de características ilustraciones y vivos colores, estas brigadas plasmaban a los trabajadores, familias y otros símbolos chilenos para alinearse con el gobierno de Salvador Allende. Aunque hoy algunos de estos murales son considerados como propaganda política, este estilo ha influenciado a muchos artistas hasta el presente, además de encapsular la estética de aquella época.

- ¿Qué murales o arte callejero se puede apreciar en *Machuca*?
- ¿Cómo describirías su estilo?
- ¿Qué es el grafiti?
- ¿Crees que los murales de los años sesenta y setenta son similares al arte callejero o grafiti de hoy?

Se sugiere que, en grupos, los y las estudiantes investiguen sobre la práctica del muralismo y el grafiti en la actualidad, considerando exponentes chilenos e internacionales. Para realizar esta actividad, cada grupo debe elegir una obra visual callejera o grafiti que contenga algún discurso o mensaje social y que les llame la atención. Si se encuentra en su ciudad o pueblo, pueden fotografiarlo, de lo contrario pueden utilizar una foto tomada por otra persona. Posteriormente cada grupo debe presentar la obra elegida en un máximo de cinco minutos, considerando las siguientes preguntas:

- ¿Por qué la escogieron y qué relevancia tiene?
- ¿Qué conocemos sobre el origen y el o la autora de la obra?
- ¿Qué problema denuncia o qué causa apoya?
- ¿Qué técnicas se utilizaron para crear la obra?
- ¿Por qué crees que fue realizada en aquel lugar?
- ¿Qué interpretaciones se le podrían atribuir?

Imagen: Wood Producciones

REFERENCIAS

Filmografía

- *Mala junta* (Claudia Huaquimilla, 2016, 89 min). Disponible en esta colección.
- *Brigada Ramona Parra* (Álvaro Ramírez, 1970, 12 min). Disponible en este [enlace](#).
- *La lección de pintura* (Pablo Perelman, 2011, 87 min). Disponible en el Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile.
- *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min). Disponible en esta colección.
- *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 88 min). Disponible en esta colección.
- *Nostalgia de la luz* (Patricio Guzmán, 2010, 90 min).
- *La Batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas. Parte I: La insurrección de la burguesía* (Patricio Guzmán, 1975, 100 min).
- *Chicago Boys* (Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, 2015, 85 min).
- *Cabros de mierda* (Gonzalo Justiniano, 2017, 108 min).
- *La muerte de Pinochet* (Bettina Perut e Iván Osnovikoff, 2011, 80 min).
- *Allende en su laberinto* (Miguel Littin, 2014, 90 min).
- *Allende mi abuelo Allende* (Marcia Tambutti, 2015, 90 min).
- *Cien niños esperando un tren* (Ignacio Agüero, 1988, 56 min). Disponible en esta colección.
- *Adiós a los niños* (Louis Malle, 1987, 104 min).

Bibliografía

- Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (2011). *Informe y Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II)*. <<https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/600>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2005). *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech I)*. <<http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/455>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Fernández, Nona (2013). *Space Invaders*. Santiago de Chile: Alquimia Ediciones.
- González, Mónica (2012). *La conjura: Los mil y un días del Golpe*. Santiago de Chile: Catalonia.
- Memoria Chilena. “El Gobierno de la Unidad Popular”. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31433.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Peña, Juan Cristóbal (2016). *Los Fusileros*. Santiago de Chile: Penguin Random House.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017). *Desiguales: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. <https://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza-Libro-DESIGUALES-final.pdf>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Rebolledo, Javier (2016). *La danza de los cuervos*. Santiago de Chile: Planeta
- Rebolledo, Javier (2018). *Los hijos del frío*. Santiago de Chile: Planeta.
- Reyes, Carlos (2015). *Los años de Allende: Novela gráfica*. Santiago: Hueders.
- Sanhueza, Leonardo (2014). *La edad del perro*. Santiago de Chile: MONDADORI.
- Unidad Popular (1970). *Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular: Candidatura Presidencial de Salvador Allende*. Santiago de Chile. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000544.pdf>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.

Imagen: Wood Producciones

Un caballo llamado Elefante (2016)

de Andrés Waissbluth

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

Síntesis

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).

Imagen: Invercine

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

Imágenes: Invercine

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 llamado Elefante* y *Largo viaje*?

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, trapevistas, 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 N° 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 Desafíos 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.

Nunca vas a estar solo (2016)

de Alex Anwandter

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Alex Anwandter

Año: 2016

Producción: Isabel Orellana

Guion: Alex Anwandter

Casa productora: Araucaria Cine, SAM Producciones

Montaje: Alex Anwandter, Felipe Gálvez

Fotografía: Matías Illanes

Sonido: Roberto Espinoza

Duración: 81 minutos

Público escolar recomendado: 1° a 4° medio
(mayores de 14)

Sinopsis

Tras un violento ataque a su hijo adolescente gay, Juan, un retraído administrador en una fábrica de maniqués, lucha entre pagar los exorbitantes costos médicos de su hijo y un último intento por convertirse en socio de su jefe. Callejones sin salida y traiciones inesperadas lo harán descubrir que el mundo que él creía conocer estaba listo para ser violento también con él. Juan ya ha cometido muchos errores, pero su hijo aún puede salvarse (fuente: Cinechile.cl).

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Discriminación, familia, lazos afectivos, sexualidad, roles de género, orientación sexual.

- ¿Qué es la discriminación? ¿Por qué se produce?
- ¿Qué grupos sociales crees que son usualmente discriminados en Chile?
- ¿Qué se puede hacer contra la discriminación?
- ¿Conoces el caso de Daniel Zamudio y la ley contra la discriminación que inspiró?

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

- ¿Cómo describirías la personalidad de Pablo?
- ¿Por qué crees que es discriminado?
- ¿Cómo es la relación de Pablo con su padre?
- ¿Por qué crees que su amigo Félix termina participando de la golpiza a Pablo?

Análisis cinematográfico

La paleta de colores:

Uno de los trabajos fundamentales en el rodaje de una película es la dirección de arte. El director o directora de arte y su equipo se encargan de supervisar la estética de un filme. En la práctica, significa que esta figura estará a cargo de elementos como la escenografía, la utilería, el vestuario, maquillaje y peinado, y la paleta de color. Esta última cobra vital importancia en *Nunca vas a estar solo*, donde distintas tonalidades expresan diferentes ideas no solo sobre el espacio físico, sino que también sobre la psicología del protagonista.

Cuando hablamos de la paleta de color nos referimos a la gama tonal (de colores) que tiene la película, lo que a su vez le entrega una identidad visual. Algunas paletas pueden ser saturadas (con colores más vivos), otras pueden ser de-saturadas (con colores apagados), o monocromáticas (donde predomina un color, con matices muy leves), llegando incluso al blanco y negro. En *Nunca vas a estar solo* abundan los tonos grises para representar la ciudad durante el día, mientras que algunas

secuencias que muestran la intimidad de Pablo están compuestas por tonalidades más cálidas, como el rojo y el púrpura.

De la misma manera en que ciertos sonidos y tipos de música evocan ciertas emociones en el espectador, los colores y la combinación entre ellos pueden cumplir el mismo efecto. Para esto es muy importante aprender sobre las características de cada color y cómo las audiencias responden ante ellos. Así, el color y sus propiedades es un área sobre la que se ha desarrollado un gran campo de conocimiento, con aproximaciones tanto científicas, como psicológicas y estéticas.

- ¿Qué emociones te transmite la paleta de color de *Nunca vas a estar solo*?
- ¿Por qué crees que el director optó por el esquema de colores mencionado más arriba?
- ¿Qué dicen estos colores sobre el personaje de Pablo y su relación con el ambiente en el que vive?
- Si hubieses estado a cargo de la dirección de arte de la película ¿habrías tomado otras decisiones respecto a la paleta de color?

Imagen: Araucaria Cine

Discursos y representaciones LGBTQI+ en el cine:

Nunca vas a estar solo recibió un Teddy Award en el Festival Internacional de Cine de Berlín el año 2016, premio que se entrega a obras que aborden la realidad LGBTQI+, es decir, sobre lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, y otras orientaciones sexuales e identidades de género. Si bien hoy en Chile y en el mundo esta temática está más presente que nunca, por mucho tiempo la comunidad LGBTQI+ vivió una rígida censura y persecución, y cuando no, se divulgaban estereotipos asociados a las minorías lejanos a la realidad.

En la última década en Chile ha surgido un cine que aborda diversos temas relacionados a la comunidad LGBTQI+, a través de diferentes miradas y visibilizando su realidad con relatos honestos, como *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 2016, 104 min) *Joven y alocada* (Marialy Rivas, 2012, 96 min) y *Rara* (María José San Martín, 2016, 88 min). Incluso, desde 2008 se realiza Cine Movilh, el primer Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y Queer de nuestro país.

En el caso de *Nunca vas a estar solo*, el tema LGBTQI+ se ve acentuado porque el protagonista es un adolescente. En este sentido, además de plantear temáticas propias de la juventud, como los estudios, la diversión, la amistad y la familia, la película muestra cómo estas esferas de la vida de un adolescente se ven permeadas por su identidad y orientación sexual.

- ¿Cuáles crees que son los méritos que *Nunca vas a estar solo* tiene para haber recibido el Teddy Award?
- En el entorno de Pablo, ¿qué otros conflictos relacionados con temas LGBTQI+ puedes identificar, aparte de su identidad sexual?
- ¿Has visto otras películas con temática LGBTQI+? ¿Cuáles? ¿Cómo crees que abordan el tema?
- ¿Cómo podrías comparar la historia de Pablo con la de los protagonistas adolescentes de las demás películas de esta colección: *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min), *Mala junta* (Claudia Huaiquimilla, 2016, 89 min) y *Tarde para morir joven* (Dominga Sotomayor, 2018, 110 min)? ¿Qué aspectos tienen en común?
- ¿Crees que el cine es una buena manera de visibilizar estas temáticas? ¿Por qué?

Análisis de una secuencia

Pablo en la disco (23:47 – 25:34)

Vemos a Pablo bailando en una discoteca con su amiga Lucy, bajo luces estroboscópicas. No hay sonido de ambiente y escuchamos un bolero de fondo. Pablo camina por la pista de baile e intercambia miradas con otro joven. A continuación, la música se detiene súbitamente y vemos a Pablo llegar a su casa con Lucy. El lugar es gris, solo iluminado por la televisión que ve su padre, quien lo espera sentado en el sillón. Su padre se fija en el maquillaje de Pablo, le pregunta si salió la noche anterior y finalmente lo mira con desaprobación.

- ¿Qué te llama la atención sobre el montaje de la secuencia?
- ¿Qué función cumple la música en esta secuencia?
- ¿Qué aprendemos de Pablo en esta secuencia?
- Basándonos en esta secuencia, ¿cómo crees que es la actitud del padre de Pablo hacia él? ¿Crees que sabe sobre su orientación sexual?

Análisis social y cultural

El caso de Daniel Zamudio:

El director y guionista Alex Anwandter basó el guion de *Nunca vas a estar solo* en la historia de Daniel Zamudio, que se transformó en uno de los casos más emblemáticos sobre la lucha contra la homofobia en Chile. El 2 de marzo de 2012, cuando Daniel tenía 24 años, fue atacado por cuatro individuos en el Parque San Borja de Santiago. Los atacantes lo golpearon brutalmente y lo torturaron durante varias horas, mientras lo insultaban y gritaban consignas apuntando a su orientación sexual.

Casi un mes después, el 27 de marzo, Daniel fallece en la Posta Central, al tiempo que la noticia generaba un gran impacto en la sociedad chilena. El caso dejaba en evidencia la falta de una ley en contra de la discriminación, por lo que en mayo de 2012 se promulga la denominada Ley Zamudio, la que no solo protege a las personas con distinta orientación sexual, sino que también busca prevenir actos discriminatorios en contra de personas con discapacidad e inmigrantes.

Imagen: Araucaria Cine

Actualmente, tres de los inculpados por el caso permanecen privados de libertad y uno en libertad condicional.

Si bien la película no es un recuento de los hechos reales, el director tomó la idea central para contar una historia sobre la discriminación hacia un personaje marginado por su sexualidad, quien sufre el mismo destino que Daniel.

- ¿Qué otras películas conoces que rindan cuenta de discriminación hacia las minorías sexuales?
- ¿Crees que *Nunca vas a estar solo* es una representación realista de la situación de las minorías sexuales en Chile? ¿Por qué?
- ¿Qué más sabes del caso de Daniel Zamudio?
- ¿Por qué crees que el realizador eligió la ficción en vez de un recuento documental acerca de los hechos?
- ¿Por qué crees que se optó por representar al protagonista como un joven de 18 años y no uno de 24, que era la edad de Daniel Zamudio?
- ¿Hay situaciones de discriminación en la película que hayas observado en la vida real? ¿Cuál ha sido tu reacción?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Lenguaje, comunicación y literatura

El manifiesto de Pedro Lemebel:

Si bien *Nunca vas a estar solo* es una ficción, está fuertemente inspirada por el caso de Daniel Zamudio, y presenta un retrato realista de un joven homosexual chileno. Generalmente, en los medios más tradicionales, tanto gays como lesbianas, bisexuales y personas transgénero han sido históricamente representados a través de estereotipos y roles secundarios, con una mirada heteronormada. Sin embargo, en muchas ocasiones, desde el margen y en círculos independientes han surgido voces para visibilizar las experiencias de las minorías sexuales.

Una de estas voces es la del artista y escritor chileno Pedro Lemebel (1952-2015). Nacido en Santiago con el nombre de Pedro Mardones Lemebel, escribió sin cesar sobre la experiencia de ser homosexual en Chile, sobre todo en los estratos más pobres de la sociedad. A través de su arte performático y sus crónicas, el escritor creó un mundo poético que visualiza y reivindica a un grupo históricamente marginado.

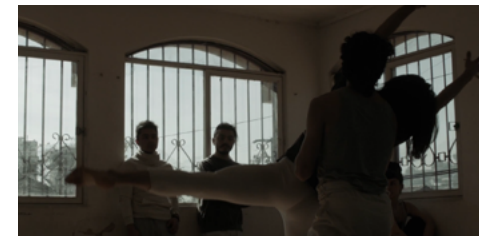
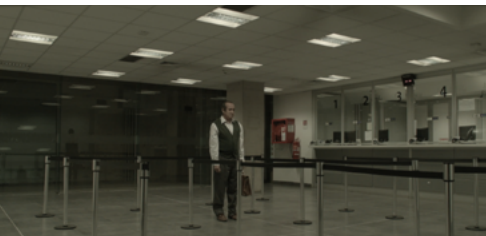
Una de sus obras más conocidas es «Manifiesto (hablo por mi diferencia)» (1986) (disponible en [este enlace](#)), un texto donde de forma poética declara su posición política, su singular visión de mundo sobre la sociedad, la homosexualidad y sus anhelos.

Se sugiere que los estudiantes lean el texto «Manifiesto (hablo por mi diferencia)» y reflexionen en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué es un manifiesto?
- ¿Cómo se relaciona el texto con la película *Nunca vas a estar solo*?
- ¿Por quién crees que habla Lemebel? ¿A quién o quiénes está dirigido el texto?
- ¿Qué crees que Lemebel quiere decir con la frase «Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota»?

Como actividad adicional, los estudiantes pueden escribir su propio manifiesto. Puede ser de carácter personal o enfocado en la reivindicación de derechos de algún grupo de la población que ellos consideren es o ha sido discriminado, como una minoría sexual, un grupo etario, un grupo étnico, un estrato socioeconómico, etc.

Imágenes: Araucaria Cine

2. Historia, ciencias sociales y geografía

Organizados contra la discriminación:

Según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y presentado en marzo de 2019, durante el año anterior las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género aumentaron un 44% en Chile, con un total de 698 casos. Esto significa el número más alto conocido hasta ahora y una acumulación de casos contabilizados en 3.137 en los últimos 17 años (Movilh, 2019:9-12).

Estas cifras muestran que la situación para las minorías sexuales aún es compleja en nuestro país, a pesar de la promulgación de la Ley Zamudio y la creación de la fundación Daniel Zamudio, que surgió a partir del asesinato del joven, y que busca promover el respeto a la diversidad sexual y evitar actos de homofobia y/o crímenes de odio en Chile.

Como la fundación Daniel Zamudio, hay muchas otras organizaciones no gubernamentales que buscan enfrentar la discriminación en Chile y sus diferentes manifestaciones.

Se sugiere que, divididos en grupos, los estudiantes investiguen sobre otras organizaciones que luchen contra la discriminación, su manera de funcionar y las campañas que han realizado para promover sus respectivas causas. A partir de esta investigación los estudiantes deben pensar en un problema relacionado con la discriminación que les gustaría solucionar, y luego crear una campaña al respecto. Pueden guiarse con las siguientes preguntas:

- ¿Qué problema específico busca combatir la campaña?
- ¿Cuál será su slogan o mensaje?
- ¿Qué medio utilizará la campaña? Pueden considerar: impreso, audiovisual, radio, internet.
- ¿Cómo será el producto final (poster, spot publicitario, entre otros)?

Si la campaña consta de un comercial, los estudiantes pueden prepararlo redactando el guion o realizando storyboards, para después pasar al rodaje del mismo. Una vez finalizado, podrán compartirlo con el resto del curso y con otras personas a través de internet.

3. Ciencias

La sexualidad en la pantalla grande:

Debido a que la sexualidad es un tema complejo y con muchos matices, muchas veces nos equivocamos al utilizar algunos conceptos relacionados a este tema o los utilizamos de manera intercambiable, sin saber de lo que hablamos realmente cuando nos referimos a la identidad de género, orientación sexual o expresión de género. Para comprender cómo funciona nuestra sexualidad debemos también entender que no solo funciona en una esfera biológica, sino que también se expresa de manera psicológica y social.

Teniendo esto en cuenta, cuando hablamos, por ejemplo, de sexo biológico, nos referimos a las características físicas y biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, cromosomas y hormonas.

Al referirnos a la identidad de género, hablamos de la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, independiente del sexo biológico. Por otro lado, la orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros, que va desde una heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad, pasando por diferentes niveles de bisexualidad. Estos dos conceptos se asocian a la esfera psicológica de la sexualidad.

Finalmente, cuando hablamos de expresión de género, nos referimos a cómo las personas expresan su identidad de género hacia los demás, cómo se visten y cómo actúan respecto de su género. Este concepto recae en la esfera social.

Se sugiere que los alumnos escojan una película que contenga un tema relacionado a la comunidad LGBTQI+. El tema puede ser el principal o una línea narrativa secundaria. Los estudiantes deben dividirse en grupos y ver la película que eligieron. Luego, deben analizar cómo los conceptos de sexualidad, orientación sexual e identidad sexual se ven reflejados en el filme. Se recomienda que los estudiantes hagan una mesa redonda donde exponen el análisis y reflexiones en torno a la película.

Se sugieren las siguientes películas:

- *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 2017, 104 min).
- *En tránsito* (Constanza Gallardo, 2017, 65 min).
- *Joven y alocada* (Marialy Rivas, 2012, 92 min).
- *Marilyn* (Martín Rodríguez Redondo, 2018, 80 min).
- *Gatos viejos* (Sebastián Silva y Pedro Peirano, 2010, 88 min).
- *Cola de mono* (Alberto Fuguet, 2018, 102 min).
- *Rara* (María José San Martín, 2016, 96 min). Disponible en la colección «Mujeres del cine chileno» del Programa Escuela al Cine.
- *Naomi Campbell* (Camila José Donoso y Nicolás Videla, 2013, 83 min). Disponible en la colección «Mujeres del cine chileno» del Programa Escuela al Cine.

Imagen: Araucaria Cine

REFERENCIAS

Filmografía

- *Lemebel* (Joanna Reposi, 2019, 96 min).
- *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 2017, 104 min).
- *En tránsito* (Constanza Gallardo, 2017, 65 min).
- *Joven y alocada* (Marialy Rivas, 2012, 92 min).
- *Marilyn* (Martín Rodríguez Redondo, 2018, 80 min).
- *Gatos viejos* (Sebastián Silva y Pedro Peirano, 2010, 88 min).
- *Cola de mono* (Alberto Fuguet, 2018, 102 min).
- *Rara* (María José San Martín, 2016, 96 min). Disponible en la colección «Mujeres del cine chileno» del Programa Escuela al Cine.
- *En la gama de los grises* (Claudio Marco-ne, 2014, 98 min).
- *Naomi Campbell* (Camila José Donoso y Nicolás Videla, 2013, 83 min). Disponible en la colección «Mujeres del cine chileno» del Programa Escuela al Cine.

Bibliografía

- Alire, Benjamin (2012). *Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo*. Planeta.
- Butler, Judith (1997). *Lenguaje, poder e identidad*. Madrid: Síntesis.
- Comisión Internacional de Juristas (2007). *Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género*.

<<https://www.refworld.org/es/docid/48244e9f2.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020

• Fluxá, Rodrigo (2014). *Solos en la noche*. Santiago: Catalonia-Escuela de periodismo UDP

• Lemebel, Pedro (1986). *Manifiesto (hablo por mi diferencia)*. <<https://revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/download/19449/20610/>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.

• Lemebel, Pedro (2013). *Poco hombre*. Crónicas escogidas. Santiago: Universidad Diego Portales.

• Ministerio de Educación (2018). *Oportunidades curriculares para la educación en sexualidad, afectividad y género*. Gobierno de Chile. <<http://convivenciascolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Oportunidades-Curriculares-Educacion-sexualidad-afectividad-y-g%C3%A9nero.pdf>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.

• Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) (2019). *XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género*. <<http://www.movilh.cl/documentacion/2019/Informe-Anual-DDHH-2018-Movilh.pdf>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2010). *Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en sexualidad*. París.

Mala junta (2016)

de Claudia Huaquimilla

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Claudia Huaquimilla

Año: 2016

Producción: Rebeca Gutiérrez Campos

Guion: Claudia Huaquimilla, Pablo Greene

Casa productora: Lanza Verde, Molotov
Cine, Pinda Producciones

Montaje: Valeria Hernández

Fotografía: Matías Illanes

Sonido: Andrés Zelada, Carlos Collio,
Diego Aguilar

Duración: 89 minutos

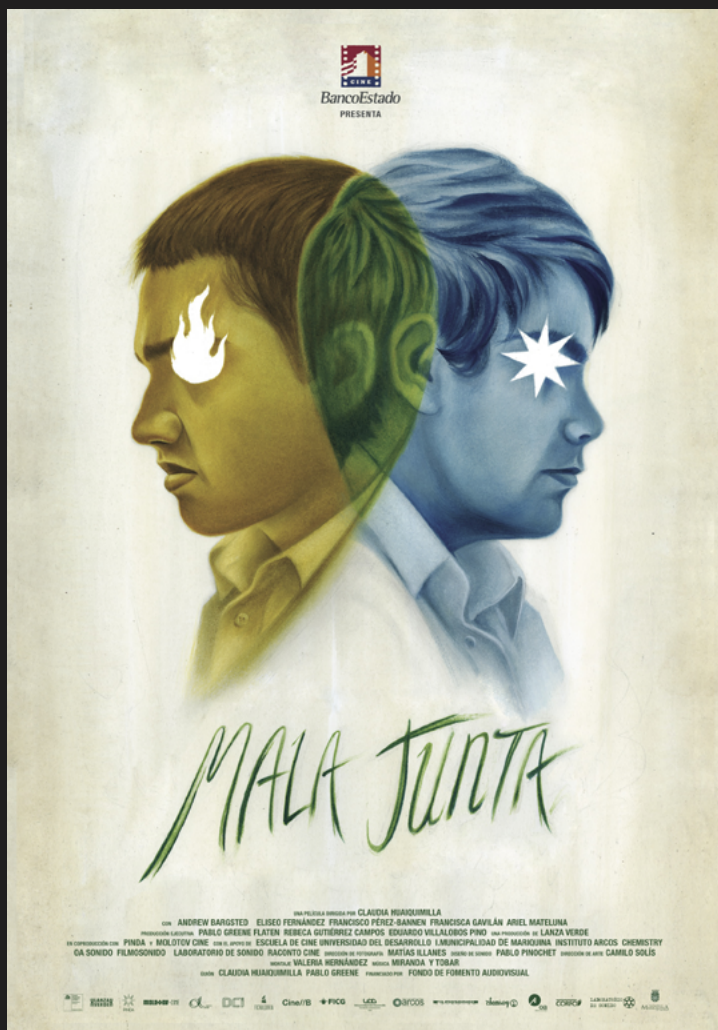
Público escolar recomendado: 1° a 4° medio

Sinopsis

Cuando Tano (16) vuelve a cometer un delito es enviado a vivir con su padre al campo, donde se hace amigo de un tímido joven mapuche llamado Cheo (15). Un conflicto político en el sector y las malas relaciones con sus padres, los desafían a enfrentar juntos los prejuicios con que cargan en su ya complicada adolescencia (fuente: Cinechile.cl).

Imagen: Lanza Verde Producciones

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Amistad, familia, adolescencia, estereotipos y prejuicios, pueblos originarios, delincuencia juvenil

- ¿Qué es un prejuicio?
- ¿Alguna vez has tenido algún prejuicio hacia alguien o hacia un grupo de personas?
- ¿Por qué crees que ocurren?
- ¿Qué formas existen para combatir los prejuicios?

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

- ¿Cómo describirías las personalidades de Tano y Cheo?
- ¿Por qué crees que se hacen amigos?
- ¿Qué prejuicios expresan otros personajes sobre Tano y Cheo? ¿Por qué?
- ¿Qué conflictos familiares existen en las vidas de ambos?
- ¿Qué conflictos sociales se pueden apreciar en la historia?

Análisis cinematográfico

Infancia y adolescencia en la pantalla grande:

Desde su origen, el cine ha ofrecido retratos de diferentes grupos de la sociedad, muchas veces otorgándoles significados y cargas simbólicas que terminan por afectar cómo estos grupos son percibidos. Junto con la bonanza económica de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, aparece en la cultura el concepto de adolescente (o *teenager* en inglés). Se trataba de un nuevo sujeto, que tenía intereses propios y podía consumir bienes, ahora diseñados exclusivamente para ellos.

Así, poco a poco y a través del cine, especialmente desde Hollywood, se fue construyendo una idea sobre lo que es ser adolescente, asociada a una cierta rebeldía hacia el mundo adulto, sumada a ciertos estereotipos, ideales y actitudes. A lo largo de la historia, actores como James Dean, John Travolta y Leonardo DiCaprio, y actrices como Molly Ringwald, Alicia Silverstone y Lindsay Lohan han encarnado este concepto de juventud.

Algo diferente ha sucedido en el cine latinoamericano donde, lejos de Hollywood, los personajes infantiles y juveniles han estado más ligados a la denuncia social y derechamente a la marginalidad. Películas como *Los Olvidados* (Luis Buñuel, 1950, 85 min), *Tire dié* (Fernando Birri, 1958, 33 min) y algunos de los títulos de esta colección, como *Largo viaje* (Patricio Kaulen, 1967, 88 min), *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 1969, 87 min) y *Machuca* (Andrés Wood, 2004, 120 min); son ejemplos de esto.

- ¿Qué películas sobre niños o adolescentes conoces? ¿Cuáles son tus favoritas?
- ¿Te has sentido identificado con algún personaje niño o adolescente en el cine? ¿Por qué?
- ¿Crees que, en general, niños y adolescentes son retratados de manera veraz en el cine?
- ¿Qué estereotipos son comunes en las películas de niños y adolescentes?
- ¿Crees que personajes como Tano y Cheo de *Mala junta* podrían existir en la vida real?
- Si tú realizaras una película sobre niños o adolescentes, ¿qué temáticas te gustaría abordar? ¿Cómo serían los protagonistas? ¿Cuáles serían los conflictos centrales?

Imagen: Lanza Verde Producciones

Análisis de una secuencia

Tano, Cheo y la celulosa (27:10 – 28:10)

Tano y Cheo caminan hacia la casa de este último. Los vemos en un plano americano, en un *traveling* de frente y luego de espaldas, mientras caminan y comen chocolates. La escena se ve interrumpida por el sonido de máquinas y el motor de un camión, que vemos en un plano general de una planta de celulosa. Le sigue otro plano general de la planta, con pilas de madera procesada y un frondoso paisaje de pinos al fondo. Fuera de campo, escuchamos a Tano decir «Huele como a chanco muerto». En otro plano general, Tano y Cheo caminan por la línea del tren y observan la instalación y el humo que se desprende de esta. Ambos intercambian apreciaciones sobre la presencia de la planta en la zona mientras atraviesan el plano de izquierda a derecha, para luego cambiar de tema.

- ¿Por qué crees que la directora optó por el uso de planos generales en esta secuencia?
- En el último plano de la secuencia, ¿cómo está posicionada la cámara en relación a los personajes y la planta? ¿Qué crees que se intenta comunicar?
- ¿Qué opinión tiene Cheo sobre la presencia de la planta de celulosa en la zona de la Araucanía?
- ¿Cómo es la reacción de Tano al escuchar la opinión de Cheo?
- ¿En qué manera las opiniones de los protagonistas reflejan sus personalidades?
- ¿Cuál es la importancia de la planta de celulosa en la historia de *Mala junta*?

Análisis social y cultural

Una adolescencia en riesgo:

El motor del conflicto en *Mala junta* es la secuencia inicial, donde vemos a Tano ser detenido tras participar en un asalto a una estación de servicio. A partir de este hecho se desencadena la historia que lo llevará a la Araucanía, donde establece un lazo de amistad con Cheo. Durante toda la película, el Servicio Nacional de Menores (Sename) aparece como una amenaza constante para Tano. La asistente social que visita al menor y a su padre les hace ver que la situación es delicada, y que si Tano no se comporta de buena manera podría acabar en manos del servicio.

El Sename es un organismo gubernamental que colabora con el sistema judicial y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta institución se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley. Además, es la entidad que controla y regula la adopción en nuestro país.

Según datos de la Defensoría de la Niñez, en todo Chile existen 52 centros de privación de libertad y solo en el año 2018 se registraron 8.280 ingresos de jóvenes y adolescentes, donde un 33,6% ha involucrado la privación de libertad en algún grado. Dentro de estos casos, la razón delictual que más se repite es la de delitos contra la propiedad¹, con un 77,1% de los casos (2019:202).

En los últimos años diferentes organizaciones y políticos han desarrollado revisiones e informes respecto de esta institución, los que han descubierto una seria crisis del Sename y grandes deficiencias en el cuidado de adolescentes y la protección de sus derechos.

Se propone que los estudiantes investiguen sobre la labor del Sename y la crisis que ha vivido esta institución en los últimos años. Pueden utilizar las siguientes preguntas como punto de partida:

1. Se refiere a los delitos de robo (que involucran fuerza o violencia) y hurto (que no involucran dichas características).

Antes de la investigación

- ¿Cuál es el rol del Sename en la sociedad?
- ¿Qué instituciones se encargan de supervisar que se cumpla este rol?
- ¿Qué casos o noticias has escuchado sobre el Sename en el último tiempo? ¿De qué manera reflejan la crisis que vive la institución?
- ¿Qué medidas se han adoptado para solucionar la crisis?

Después de la investigación

- ¿Crees que el Sename cumple de manera efectiva su objetivo?
- ¿Qué estereotipos hay asociados a los menores que viven o han vivido en el Sename?
- ¿Cómo crees que las escenas que involucran a Tano, su padre y la asistente social reflejan la crisis del Sename?
- ¿Qué propondrías tú para resguardar de mejor manera la integridad de adolescentes que han violado la ley? Considera los procesos de educación, rehabilitación y reinserción.
- ¿Qué responsabilidad crees que la sociedad tiene finalmente respecto de los jóvenes y niños que han cometido delitos? ¿Qué responsabilidades individuales podemos asumir como ciudadanos sobre este problema?

Imagen: Lanza Verde Producciones

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Historia, geografía y ciencias sociales

La ocupación de la Araucanía:

Hasta el día de hoy, el territorio de la Araucanía o Wallmapu, como se le conoce en la lengua mapuche (*mapudungun*), ha sido escenario de conflictos que han enfrentado al Estado chileno y grandes corporaciones con las comunidades habitantes de esta zona. Desde el punto de vista histórico, uno de los eventos que tensan la relación entre el pueblo mapuche y el Estado es la Ocupación de la Araucanía, también llamada Pacificación de la Araucanía.

Debido a la fiebre del oro en California, a mediados del siglo XIX se produjo una colonización de tierras agrícolas del territorio con fines productivos, lo que provocó diferentes estafas a comunidades mapuche y una tensa convivencia entre estas y los colonos. Luego, en 1861, el militar y político chileno Cornelio Saavedra llevó a cabo un plan de «pacificación» de la Araucanía, que se desarrolló con diversos inconvenientes y debate incluso para las autoridades chilenas. Este proceso significó la prevalencia del progreso e industrialización del país por sobre la soberanía y autonomía del pueblo mapuche respecto de sus tierras, un problema que persiste hasta nuestros días.

Este conflicto territorial ha significado consecuencias para los habitantes de la Araucanía de manera transversal, especialmente para los miembros de las comunidades mapuche, quienes se han enfrentado a situaciones de discriminación y uso excesivo de la fuerza. Un ejemplo reciente de esto es el caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien fue asesinado en 2018 por el sargento de Carabineros Carlos Alarcón, en la localidad Temucuicui de la Araucanía. El hecho sucedió en el contexto de un operativo policial en la zona y acaparó inmediatamente la atención de los medios de comunicación, los que originalmente difundieron una versión que inculpaba a

Catrillanca del robo de unos vehículos. Posteriormente se comprobó que el comunero era inocente y que había sido identificado por Carabineros en 2017 como uno de los líderes de la Alianza Territorial Mapuche, una de las organizaciones que la policía síndica como responsable de la violencia en la Araucanía. Actualmente, el ex carabinero se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

Así como este caso, han existido otras víctimas de vulneraciones de derechos dentro de la comunidad mapuche, como José Huenante, Matías Catrileo y Edmundo Lemunao.

Se sugiere que como curso investiguen sobre el estado actual del conflicto en la Araucanía y reflexionen sobre el caso de Camilo Catrillanca y los demás expuestos anteriormente. A continuación, se recomienda crear mesas de reflexión grupales donde se discutan las siguientes preguntas:

- ¿Qué antecedentes históricos existen sobre el conflicto en la zona de la Araucanía?
- ¿Cómo se llevó a cabo la colonización de los territorios?
- ¿Cuáles son las demandas del pueblo mapuche actualmente respecto de sus tierras y la soberanía de ellas?
- ¿Qué formas modernas de colonización existen en la Araucanía?
- ¿Qué prejuicios o estereotipos están asociados con la figura de los mapuche?
- ¿Qué consecuencias ha tenido la ocupación para el pueblo mapuche?
- ¿De qué manera se retrata el conflicto de la Araucanía en *Mala junta*? ¿Qué paralelos encuentras entre el caso de Pedro (Ariel Mateluna) y el de Camilo Catrillanca?
- Desde tu punto de vista, ¿qué soluciones podrían encontrarse para este conflicto?

2. Lenguaje, comunicación y literatura

La influencia del *mapudungun* y otras lenguas prehispánicas en el español chileno:

¿Qué tienen en común las palabras cahuín, pololo, pilucho, guarén, laucha, guata, pilcha y pichintún? No solo son palabras de uso cotidiano, sino que también provienen del *mapudungun*, la lengua oral del pueblo mapuche. Así como el idioma español ha adoptado palabras del inglés, como mouse o chatear; o del francés, como cliché o chef; también ha adoptado palabras y expresiones que provienen de un mundo incluso aún más cercano, el mapuche.

Esta amalgama lingüística se lleva a cabo a través de complejos procesos culturales que no son exclusivos del *mapudungun*, ya que también han involucrado a otras lenguas prehispánicas, como el aymara, quechua y náhuatl. Esto pone de manifiesto que, a pesar del dominio del idioma español desde la conquista en adelante, las diversas culturas que componen nuestra identidad encuentran su lugar a través del lenguaje.

Se sugiere reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué otras lenguas indígenas conoces? ¿Todavía se utilizan?
- ¿Qué palabras de origen prehispánico conoces?
- ¿En qué contextos sociales utilizamos palabras que provienen del *mapudungun*? ¿En general, qué connotación tienen estas palabras?
- ¿Por qué crees que el *mapudungun* es una lengua netamente oral?
- ¿Crees que es importante que el *mapudungun* sea enseñado en las escuelas? ¿Por qué?
- ¿En qué consiste el tópico literario «la pluma es más poderosa que la espada» y cómo podría aplicarse a la relación entre el idioma español y el *mapudungun*?

A partir de las reflexiones obtenidas de las preguntas y con el objetivo de valorizar las palabras de los pueblos originarios que utilizamos cotidianamente, se propone que los y las estudiantes elaboren un breve diccionario o glosario con palabras de origen prehispánico. Este diccionario puede ser en formato impreso, digital o audiovisual. Se recomienda dividir al curso en grupos y que cada uno de estos se encargue de un número específico de palabras, cuidando que no se repitan. Cada grupo redacta una definición para cada concepto y le asigna imágenes o videos ilustrativos. Posteriormente el curso agrupa los trabajos y crea un diccionario colectivo.

Imagen: Lanza Verde Producciones

Imagen: Lanza Verde Producciones

REFERENCIAS

Filmografía

- *Alex Lemún renace* (Colectivo Ka Kiñe, 2006, 30 min).
- *Aniceto, razón de Estado* (Guido Brevis, 2012, 55 min).
- *El juicio de Pascual Pichún* (María Teresa Larraín, 2007, 65 min).
- *El velo de Berta* (Esteban Larraín, 2004, 73 min).
- *El verano de los peces voladores* (Marcela Said, 2013, 95 min).
- *Eluwun, el funeral de un guerrero* (Vicente Montecinos, 2013, 18 min).
- *Genoveva* (Paola Castillo, 2014, 67 min). Disponible en la colección «Mujeres del cine chileno» del Programa Escuela al Cine.
- *La lluvia fue testigo* (Nicolás Soto, 2018, 27 min).
- *Los Olvidados* (Luis Buñuel, 1950, 88 min).
- *Machuca* (Andrés Wood, 2004, 120 min). Disponible en esta colección.
- *Newentun* (Tomás González, 2017, 10 min).
- *Ngüenén: El engaño* (Dauno Tótoro; Ítalo Retamal, 2011, 75 min).
- *Pelokēlan, lo que los ojos no ven* (Rocío Chávez, 2015, 65 min).
- *Quintreman - Crecer con sabiduría* (Vicente Montecinos, 2014, 33 min).

- *Ralco* (Esteban Larraín, 2000, 65 min).
- *Rey* (Niles Atallah, 2017, 90 min).
- *San Juan, la noche más larga* (Claudia Huaiquimilla, 2012, 17 min).
- *Sitio 53* (Rodolfo Gárate, 2010, 52 min).
- *Territorio de fronteras* (Guido Brevis, 2007, 60 min).
- *Tire dié* (Fernando Birri, 1960, 33 min).
- *Üxüf Xipay y el despojo* (Dauno Tótoro, 2004, 71 min).
- *Wallmapu* (Jeanette Paillán, 2001, 56 min).

Bibliografía

- Bengoa, José. (2002) *Historia de un conflicto. El estado y los mapuche en el siglo XX*. Santiago: Planeta.
- Catrileo, María. (1995) *Diccionario Lingüístico de la lengua Mapuche*. Santiago: Andrés Bello.
- Cayuqueo, Pedro (2017). *Historia secreta mapuche*. Santiago: Catalonia.
- De Ercilla y Zúñiga, Alonso. (2018). *La Araucana*. Santiago: Penguin Random House.
- De Moesbach, Ernesto. (2013) *Idioma Mapuche*. Santiago: RIL.

- Defensoría de la Niñez (2019). *Informe anual 2019: Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile*. <https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/docs/Cuenta_Publica_e_Informe_Anual_2019.pdf>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Donoso, Catalina (2020). *No somos niños: Representaciones problemáticas de la infancia*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Memoria Chilena. “Ocupación de la Araucanía (1860-1883)”. <<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3630.html>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.
- Rodríguez, Cristian y Saavedra, Andrea (2009). “Cosmovisión mapuche y manifestaciones funerarias. Un viaje entre lo etéreo y lo material”. Si somos americanos, Revista de estudios fronterizos, Vol. XI, núm. 2, 2011, pp. 13-38. Universidad Arturo Prat.
- Vergara, P., Rodríguez, A. (2015) *La frontera, crónica de la Araucanía*. Santiago: Catalonia, UDP Escuela de Periodismo.

Tarde para morir joven (2018)

de Dominga Sotomayor

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Dirección: Dominga Sotomayor

Año: 2018

Producción: Rodrigo Teixeira & Daniel Pech (Brasil) y Dominga Sotomayor & Omar Zúñiga (Chile)

Guion: Dominga Sotomayor

Casa productora: RT Features (Brasil), Cinestación (Chile), Circe Films (Holanda) y Ruda Cine (Argentina)

Montaje: Catalina Marín

Fotografía: Inti Briones

Sonido: Julia Huberman

Duración: 110 minutos

Público escolar recomendado: 1° a 4° medio

Sinopsis

Chile, verano de 1990. Un pequeño grupo de familias vive en una comunidad aislada a los pies de Los Andes, construyendo un nuevo mundo lejos de los excesos de la ciudad distante. Sofía, Clara y Lucas son los hijos de algunas de estas familias, y luchan con sus primeros amores, familias y miedos mientras preparan una gran fiesta para la víspera de Año Nuevo (fuente: Storyboard Media).

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Adolescencia, primeros amores, relaciones familiares y alteridad.

- ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué la caracteriza?
- ¿Cuál es la importancia de la familia en los procesos de crecimiento de los adolescentes?
- ¿Qué rol cumple la comunidad en el desarrollo de las personas?
- ¿De qué maneras crees que se vive el amor en la adolescencia?

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

- ¿Cuál o cuáles son los conflictos principales de la protagonista?
- ¿Por qué crees que la protagonista quiere ir a vivir con su madre?
- ¿Cómo definirías la comunidad en que viven los personajes principales?
- ¿Cómo es la relación de la comunidad con el mundo exterior?

Imagen: Cinestación

Análisis cinematográfico

La dirección de fotografía:

La dirección de fotografía es el área del equipo de realización cinematográfica que se encarga de la imagen. Esto implica, a grandes rasgos, la iluminación, la composición y la óptica de la cámara. En otras palabras, la dirección de fotografía no solo se encarga de filmar la película, sino que también de cómo se va a filmar, contemplando una serie de factores técnicos y expresivos que le dan identidad a un filme. Por ejemplo: los planos que se utilizarán, los tipos de movimientos de cámara, la profundidad de campo de la imagen, la temperatura de la luz, el tipo de luz que se utilizará, entre otros elementos.

En *Tarde para morir joven* la dirección de fotografía destaca por su naturalismo y por una imagen con tonalidades levemente deslavadas, que en conjunto con la dirección de arte proporcionan tonalidades tierra, propias de la locación principal. Este naturalismo presenta un reto para el departamento de fotografía, ya que en diversos momentos del largometraje los personajes hablan de la falta de electricidad en la comunidad. Esta situación implica que ellos no pueden utilizar luz eléctrica, dotando así a las escenas nocturnas de una iluminación tenue proveniente de fuentes de luz que, dado el carácter naturalista del filme, deben estar justificadas desde el punto de vista técnico de la producción.

Esto quiere decir que cuando los personajes se encuentran en un espacio que es naturalmente oscuro, uno de los mecanismos que se suele utilizar es integrar fuentes de luz dentro de la escena que permitan hacer verosímil la presencia de luz en un espacio que, de lo contrario, sería casi absolutamente oscuro. Para comprenderlo de mejor manera, se sugiere reflexionar con los siguientes ejercicios:

Imagen: Cinestación

- Identificar las fuentes de luz presentes en los cuadros y luego analizar desde qué lugares del cuadro proviene la luz. ¿Crees que es suficiente con la luz de los objetos que están en la imagen para lograr esa visibilidad o existen luces que están por fuera del cuadro?
- Posteriormente, en casa o sala de clases, oscurecer lo más posible un espacio y fotografiar a un personaje en él, observar el resultado e intentar modificarlo integrando fuentes de luz en el cuadro (una vela o lámpara de baja potencia, luces de navidad, pantalla de computador, etc.). Luego, agregar luces que estén fuera del cuadro (lámparas, focos de jardín, abrir las cortinas, prender luces que estén lejos, etc.), intentándolo varias veces, registrando con una foto cada vez, moviendo la ubicación de las luces externas.

Luego de este ejercicio, reflexionar con las siguientes preguntas:

- ¿Qué te sorprendió al hacer el ejercicio?
- ¿De qué manera afecta la luz a la imagen?
- ¿Cambia el color de la imagen con las distintas fuentes de luz?
- ¿La posición de la luz modifica las sombras? ¿Qué sensaciones provocan las sombras?

Imagen: Cinestación

Géneros cinematográficos

Coming of age movies:

El concepto de género cinematográfico hace referencia a grupos de películas que comparten algunas características. La mayoría de ellos nació con la consolidación de la industria cinematográfica estadounidense en los años veinte y treinta, pero sus orígenes se pueden encontrar en los inicios del cine. George Méliès estrenó en 1902 su cortometraje *Viaje a la Luna* (18 min), que se señala como la primera película de ciencia ficción. En Estados Unidos se consolidarían otros géneros como los musicales, las películas de gánsters, el *western* y el *cine noir*.

Los géneros cinematográficos pueden definirse por distintos elementos, como por su tono (terror, comedia, drama, acción, etc.), por su tema (cine histórico, bélico, de fantasía, policíaco, entre otros) y/o por su sistema de producción (independiente, cine b, de metraje encontrado, animación). Los géneros no son estáticos, ni excluyentes entre sí. Esto quiere decir que una película puede presentar marcadores de más de un género mezclando, por ejemplo, la comedia con el terror, la acción con el drama, el documental con el suspenso, entre muchas posibles combinaciones hechas y por hacer.

Imagen: Cinestación

En el caso de *Tarde para morir joven* nos encontramos frente a una película que se enmarca dentro de un género denominado *coming of age*, cuya traducción al español es *llegada a la mayoría de edad*². Estos filmes suelen retratar el proceso de crecimiento de uno o más personajes, considerando su tránsito desde la infancia y/o adolescencia hacia la adultez, marcando hitos relevantes o ritos de paso dentro de este proceso. Este género puede resultar interesante para su uso en aula, pues presenta distintas miradas en torno a las dificultades que viven las personas en momentos críticos de su desarrollo personal.

- En la película, ¿qué personajes vemos pasar por procesos de crecimiento?
- ¿Qué hitos marcan la historia de Sofía en la película?
- ¿Qué es un rito de paso?
- ¿Qué ritos de paso identificas en la historia de Sofía?
- ¿Cómo describirías la relación de los adolescentes, niños y niñas con los adultos en la película?
- ¿Qué otras películas que se puedan enmarcar en este género conoces? ¿Qué temáticas tratan?

2. Esta es una traducción literal desde el inglés. En el idioma español también se le conoce como novela de formación.

Análisis de una secuencia

La fiesta de año nuevo (01:06:44 – 01:14:36)

En esta secuencia vemos el inicio de la celebración comunitaria de año nuevo. En ella todos los personajes principales y secundarios interactúan en un modo festivo, sin embargo, entre líneas es posible ver el inicio de un conflicto.

Al comenzar la secuencia, Sofía llega a la fiesta luego de haber discutido con su padre y de haber sido plantada por su mamá. En la fiesta, rápidamente se encuentra con Lucas que está a punto de tocar con su banda, ambos intercambian miradas, Sofía se retira. La fiesta continúa, Ignacio aparece y desaparece; Sofía parece alegrarse cuando lo ve, dan las doce de la noche y todos brindan y siguen las tradiciones de Año Nuevo. Luego vemos a Clara jugar con la boca llena de uvas, dando un tono cómico al momento. Después aparece Ignacio; Sofía y él intercambian miradas y, posteriormente, podemos ver a Lucas visiblemente frustrado.

- ¿Por qué crees que la realizadora nos muestra este triángulo amoroso en medio de la fiesta?
- Si Lucas nunca dice que está celoso, ni le expresa algo a Sofía, ¿cómo es que la directora nos hace entender que Lucas lo está pasando mal y que Sofía e Ignacio están coqueteando?
- ¿Crees que faltó diálogo o que la escena se comprende?
- ¿Cuál es la importancia de la mirada en el cine?

Imagen: Cinestación

Análisis social y cultural

El retrato de la alteridad:

Durante la película observamos a un grupo de personas (la protagonista incluida) que están en proceso de instalarse a vivir como comunidad en un cerro distante de la ciudad. Este espacio hace referencia a la Comunidad Ecológica de Peñalolén de la Región Metropolitana durante principios de los años noventa.

La comunidad está alejada, y entendemos a través de las conversaciones de los adultos que buscan vivir una vida más conectada con la naturaleza. Así, como grupo, parecen haber decidido marcar una línea divisoria entre ellos y el resto de los habitantes de la ciudad. En esta situación emerge una oportunidad de abordar el concepto de alteridad, entendiéndolo como la dinámica mediante la cual el «yo» se define en contraste con el «otro».

En *Tarde para morir joven* es posible decir que el *otro* es todo aquello que representa la urbe y especialmente lo que está más cerca, en este caso, la población y sus habitantes. Son los vecinos de las poblaciones aledañas los que hacen un contrapunto a la vida de la comunidad. Su presencia está dada por momentos breves, pero decisivos, como las menciones de ir a comprar cigarrillos y alcohol, la desaparición y aparente aparición de la perrita Frida, la pelea afuera de la botillería y, especialmente, por el personaje del obrero que ayuda en tareas de construcción.

Imagen: Cinestación

- ¿Cómo se define a los dos grupos y sus diferencias en la película?
- Considerando los intercambios que mantienen, ¿de qué manera crees que se representa a las personas que habitan la población?
- En tu experiencia, ¿existe alguna similitud entre la representación de las poblaciones en esta película y la de los medios masivos de comunicación (televisión, radio, diarios y cine)?
- En tu experiencia, ¿qué grupo social representa tu alteridad? ¿Por qué? Considera tu grupo familiar, amigos, colegio, villa o los factores que consideres relevantes.
- ¿Por qué crees que ocurren estas diferencias y divisiones entre grupos? ¿De qué manera crees que se debieran relacionar?
- La película *Nunca vas a estar solo* también presenta la historia de un adolescente que descubre su sexualidad, aunque desde un punto de vista muy diferente al de *Tarde para morir joven*. ¿Qué diferencias encuentras entre la historia de Pablo, el protagonista, y la de Sofía, y cómo se relacionan con el concepto de alteridad?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Música

Crear un mini video clip:

La vida de la comunidad retratada en la película está vinculada estrechamente a la música. El papá de Sofía es lutier (una persona que fabrica y repara instrumentos musicales), su madre (inferimos de las conversaciones) es cantante, todos los invitados a la fiesta de Año Nuevo deben interpretar una canción y en muchas instancias sociales hay al menos una guitarra presente. Asimismo, hay diversas secuencias que parecen ser mini video clips musicales que dan cuenta de diferentes estados anímicos y atmósferas de la película, como la escena en que Sofía toma un baño de tina antes de la fallida comida de fin de año.

Se sugiere que en grupos o parejas los estudiantes seleccionen una canción (o fragmento) de su gusto y con sus celulares registren imágenes que la acompañen, editándolas en algún software gratuito (por ejemplo: <https://www.openshot.org/es/>). Luego compartir los resultados en clases.

Imagen: Cinestación

Imagen: Cinestación

2. Orientación

Afectividad y sexualidad:

La afectividad es un pilar fundamental en la vida de las personas, y está presente en todas las etapas de su desarrollo. En la adolescencia es común que las personas comiencen a sentir enamoramiento por primera vez. Esa experiencia suele ser intensa y de gran importancia, sobre todo en el caso del primer amor. Así ocurre con la protagonista, quien durante la película vive un cambio en su interés afectivo desde su amigo Lucas hacia Ignacio, un joven muchos años mayor que ella.

Se sugiere que como grupo curso reflexionen acerca de los aspectos de la vida afectiva de los personajes, abordando las siguientes preguntas:

- ¿Crees que hay algún conflicto entre Sofía y Lucas? ¿Cómo lo manejan?
- En tu opinión, ¿la decisión de Sofía de estar con Ignacio presupone algún riesgo?
- En una escena de la película, una mujer adulta le cuenta a Sofía que ella mantuvo una relación con un hombre mayor que ella en su juventud y que lo importante es que no quede embarazada. ¿Qué opinas sobre este consejo?

REFERENCIAS

Filmografía

- *Boyhood, momentos de una vida* (Richard Linklater, 2014, 165 min).
- *American Graffiti* (George Lucas, 1973, 110 min).
- *Cuenta conmigo* (Rob Reiner, 1986, 89 min).
- *Llámame por tu nombre* (Luca Guadagnino, 2017, 132 min).
- *Luz de Luna* (Barry Jenkins, 2016, 111 min).
- *Ciudad de Dios* (Fernando Meirelles, 2002, 130 min).
- *De jueves a domingo* (Dominga Sotomayor, 2012, 94 min).
- *Machuca* (Andrés Wood, 2004, 120 min). Disponible en esta colección.
- *Mala junta* (Claudia Huaiquimilla, 2016, 89 min). Disponible en esta colección.
- *Mi amigo Alexis* (Alejandro Fernández Almendras, 2019, 100 min).
- *Ghost World* (Terry Zwigoff, 2001, 111 min).
- *Lady Bird* (Greta Gerwig, 2017, 94 min).
- *Rara* (Pepa San Martín, 2016, 94 min). Disponible en la colección «Mujeres del cine chileno» del Programa Escuela al Cine.
- *Serie oficios del cine, capítulo de dirección de fotografía* (Cineteca Nacional de Chile, 2015). Disponible en: <https://youtu.be/YwxZGUK73tY>.
- *Verano 1993* (Carla Simón, 2017, 97 min).

Bibliografía

- Hardcastle, Anne; Morosini, Roberta. y Tarte, Kendall. (2009). *Coming of Age on Film: Stories of Transformation in World Cinema (Coming of age en el cine: Historias de transformación en el cine del mundo)*. Cambridge Scholars Publishing.
- Skliar, Carlos. (2002). “Alteridades y pedagogías o... ¿Y si el otro no estuviera ahí?” *Educação & Sociedade*, vol.23, n°79 (2002): 85-123. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302002000300007>.
- Varela, Gonzalo. (2004). “El Amor en la Adolescencia (Los adolescentes que no pueden amar)”. *Revista Uruguaya de Psicoanálisis*, 132-152. <http://www.apuruguay.org/revista_pdf/rup99/rup99-varela.pdf>. Fecha de consulta: 23/07/2020
- Zavala, Lauro. (2013). “Sobre la evolución de los géneros cinematográficos”. *Revista de la Universidad Autónoma de México, La Colmena*, n° 80, 131-138. <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5492837>>. Fecha de consulta: 23/07/2020.

Imagen: Cinestación

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