

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Fichas educativas
Estrenos escolares 2021

Los sueños del castillo

René Ballesteros

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

El Programa Escuela al Cine es una iniciativa de la Cineteca Nacional de Chile, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objetivo es formar públicos escolares para el cine y el audiovisual chileno. Esta misión se concreta por medio de la creación de Cine Clubes Escolares en establecimientos educacionales, estos son espacios coordinados por profesores que agrupan a estudiantes en torno al cine y el audiovisual, permitiendo así diversificar las experiencias educativas de niñas, niños y jóvenes.

Con ese propósito, el Programa dispone de fichas educativas como una herramienta pedagógica y didáctica que permita a docentes conectar el visionado de películas con materias educativas-curriculares, cinematográficas y valóricas, enriqueciendo así la experiencia de los establecimientos educacionales. En esta ocasión, la ficha corresponde a la película *Los Sueños del Castillo* (2021) de René Ballesteros.

Agradecemos a Miradoc quien facilita este filme como un estreno escolar para ser exhibido a estudiantes y docentes de distintas regiones del país.

Todas las fichas educativas del Programa están disponibles para libre descarga en el sitio web www.escuelaalcine.cl/material-educativo, de manera que cada Cine Club Escolar y/o establecimiento educacional pueda llevar el aprendizaje del cine y del audiovisual al aula.

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha Técnica

Dirección: René Ballesteros

Producción: Johanne Schatz, René Ballesteros

Guión: René Ballesteros, Johanne Schatz

Casa productora: La Ballesta Films

Fotografía: David Belmar

Montaje: Johanne Schatz

Sonido: Marco Burdiles, René Ballesteros,
Simón Apostolou

Duración: 71 minutos

Público escolar recomendado: 1° a 4° medio

Sinopsis

Un centro de detención juvenil en medio del campo Mapuche del sur de Chile. Por las noches, los jóvenes detenidos son presa de pesadillas recurrentes. La película es una exploración de la relación entre sus vidas, sus crímenes y sus pesadillas, de la relación entre el territorio y sus sueños (fuente: Miradoc.cl).

Imagen: Miradoc

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Adolescencia, los sueños, justicia juvenil, conductas de riesgo, el género del horror.

- ¿Qué son los sueños?
- ¿Sueñas a menudo? ¿Con qué tipo de cosas sueles soñar?
- ¿Qué importancia tienen los sueños en nuestra cultura?
- ¿Con qué cosas crees que sueña una persona privada de libertad?

II. Después de ver la película.

Primeras ideas y sensaciones:

- ¿Qué tipos de sueños describen los protagonistas de la película?
- ¿Con qué adjetivos describirías el tono de la película? Por ej. alegre, oscuro, intenso, etc.
- ¿Qué rol cumple la música en la película?
- ¿Qué rol cumple la iluminación en la película?
- ¿Crees que *Los sueños del castillo* es un documental convencional? ¿Por qué?

Análisis cinematográfico

Una ventana a la realidad:

Aunque existen debates sobre cuál es específicamente la definición del género documental, lo cierto es que tiene el potencial de abordar y mostrar la realidad, muchas veces de distintas formas. A diferencia de la ficción (o cine argumental), que trabaja con historias creadas para la pantalla y con actores que interpretan a personajes ficticios, el documental no solo cuenta historias verídicas, sino que muestra directamente a quienes las protagonizan en su propio entorno, muchas veces sin mayores adornos.

Ejemplo de esto es el que se conoce como el primer documental de la historia, llamado *Nanuk, el esquimal* (Robert J. Flaherty, 79 min, 1922), que muestra a un habitante de las frías tierras de Alaska junto a su familia, quienes vivían de una forma muy diferente a la del hombre blanco en ese tiempo. Aunque podría decirse que el cine fue documental desde sus inicios, ya que muchas de las primeras películas capturadas por los hermanos Lumière y otros creadores mostraban situaciones de la vida cotidiana y algunos espectáculos (un tren llegando a una estación, bomberos entrenando o malabaristas trabajando en un circo), documentales como *Nanuk* lo hacían a través de un punto de vista intencionado.

Esto quiere decir que el realizador o realizadora buscaba no solo mostrar un hecho, sino que también comunicar su visión u opinión al respecto de este mismo. Esto podría hacerse a través del texto y el encuadre, pero también a través del montaje, la música y la utilización de la luz, por ejemplo. Así, dos documentales sobre un mismo tema podrían ser completamente distintos.

Por supuesto, esta idea ha dado pie a diversas formas de entender la relación entre el documental y la realidad. Por ejemplo, para los precursores del *Direct Cinema*, un movimiento originado en Canadá y Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960,

Imagen: Miradoc

la mejor y más fiel forma de registrar la realidad era utilizando equipo ligero, cámaras de mano y sonido sincronizado. Algo similar sucedía con el *Free Cinema* inglés, cuyos documentales buscaban mostrar la realidad sin contenido propagandístico y sin un afán comercial. Sin ir más lejos, en el convulsionado Chile de la década de 1960, en concordancia con los procesos sociales y políticos del resto de Latinoamérica, los realizadores vieron en el documental una forma de concientizar a las masas sobre los problemas de la sociedad. Documentales como *Cuando el pueblo avanza* (Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, 18 min, 1966) y *(Álvaro Ramírez, 11 min, 1969)* son algunos ejemplos de esto último.

Los sueños del castillo forma parte de una nueva camada de documentales chilenos, que en las última década han decidido explorar y mostrar la realidad a través de diferentes puntos de vista y recursos estéticos. Algunos ejemplos son *El viaje espacial* (Carlos Araya Díaz, 62 min, 2020), *Dios* (Christopher Murray, Israel Pimentel, Josefina Buschmann, 63 min, 2019) y *Genoveva* (Paola Castillo, 67 min, 2014). *Los sueños del castillo* desafía una mirada convencional al poner su ojo en en los sueños de los protagonistas más que en sus historias personales, y al mismo tiempo crear una atmósfera que resalta los sentimientos

de los jóvenes que aparecen frente a la cámara.

- ¿Qué documentales has visto? ¿Qué recursos cinematográficos utilizan para retratar la realidad?
- ¿Por qué crees que los realizadores de *Los sueños del castillo* decidieron enfocarse en los sueños de los protagonistas?
- ¿Crees que la película habría sido diferente si tratara directamente sobre las historias personales de los jóvenes?
- ¿Crees que *Los sueños del castillo* captura la realidad de forma fiel? ¿Por qué?

Análisis de una secuencia

La conexión de la machi (39:01 - 44:28)

En un plano general vemos un paisaje campestre, con muchos árboles y una brisa que mece suavemente sus ramas. También escuchamos el cantar de algunos pájaros. En la parte central del plano, y a la sombra de uno de los árboles, una figura humana está tendida en el pasto. En el siguiente plano, esta vez más cerrado, reconocemos a una mujer con un atuendo mapuche. La joven es una machi (una curandera mapuche), y habla sobre la conexión física y espiritual que tiene con uno de los habitantes del castillo, el centro de detención juvenil donde se desarrolla la película. La joven cuenta el difícil pasar

Imagen: Miradoc

de su pareja, y cuenta que las aflicciones que este sufre, también las siente ella en algún grado. La machi también tiene sueños con él, de distinta índole, tanto buenos como malos.

- ¿Qué sensaciones te provoca esta secuencia?
- ¿Por qué crees que el realizador decidió incluir la historia de la machi en la película?
- ¿Cómo se relaciona la historia de la machi con la de los jóvenes del castillo?
- ¿Cómo compararías esta secuencia con el resto de la película? ¿Qué elementos son contrastantes?

Análisis social y cultural

Por medio de este análisis se trabaja el contexto social y cultural que presenta la película, los vínculos que se establecen con las identidades presentes en el país, el patrimonio

cultural y los temas que interpelan a los conflictos sociales y humanos.

Niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado

Los sueños del castillo muestra una de las realidades que viven niños, niñas y adolescentes en Chile. Según el último informe de la Defensoría de la Niñez, más de cien mil infantes se encuentran bajo el cuidado del Estado en nuestro país. Dentro de este grupo, hoy existen 1.587 jóvenes y adolescentes privados de libertad. Entre las causas para esta condición se encuentran los delitos contra la propiedad, delitos contra el orden y la seguridad pública, porte de armas, tráfico de estupefacientes, y otras.

Sin embargo, más allá de estas causas, los y las jóvenes privadas de libertad se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. Según el informe antes mencionado, estas personas están:

Impedidas de lograr el pleno ejercicio de sus derechos, por ser niños, niñas y adolescentes, por encontrarse separados de su medio familiar, por estar privados de libertad, entendida ésta en términos amplios, y por enfrentarse a un sistema proteccional sostenido en una visión estatal que desconoce o desatiende su responsabilidad directa y exclusiva en la protección integral de sus vidas, y que se comporta desde una lógica subsidiaria, asistencialista y caritativa. (2020:402)

Según el reporte, esto se contrapone a lo estipulado por la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por Chile en 1990, la cual asegura que los niños, niñas y adolescentes deben tener un «pleno y armonioso desarrollo de su personalidad» y «crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión» (1989:1).

Una muestra de la situación de vulnerabilidad descrita más arriba es el informe realizado en 2017 por la Policía de Investigaciones, gatillado por la muerte de Lissette Villa, de apenas once años,

al interior de uno de los centros del Sename. En este reporte se investigó 240 hogares de menores, tanto particulares como administrados por el Sename. Sobre estos últimos, el informe señala que en la totalidad de estos centros se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Además, en un 50% de ellos se han verificado abusos sexuales¹. Por otro lado, en los años inmediatamente anteriores a 2017, el presupuesto destinado al Sename disminuyó en casi un 400%, lo que se suma a una fiscalización insuficiente².

Como respuesta a esta y otras situaciones es que en 2018 se creó la Defensoría de la Niñez, un organismo del Estado que busca velar por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que en la práctica se encarga de visitar los distintos centros de privación de libertad donde habitan niños

Imagen: Miradoc

1. Fuente: <https://www.ciperchile.cl/2019/07/02/el-brutal-informe-de-la-pdi-sobre-abusos-en-el-sename-que-permanecio-oculto-desde-diciembre/>
2. Fuente: <https://www.ciperchile.cl/2017/06/23/sename-las-terribles-cifras-que-demuestran-que-nada-ha-cambiado/quence=4&isAllowed=y>

Imagen: Miradoc

y jóvenes, y hacer un seguimiento de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos.

Además, y evidenciando la necesidad de rediseñar las políticas de protección a la infancia, a fines de 2020 se promulgó la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplazará al Sename y que busca fortalecer el trato familiar y personal.

- ¿Qué aspectos de la realidad de los jóvenes privados de libertad en Chile retrata *Los sueños del castillo*?
- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los protagonistas de *Los sueños del castillo*?
- En tu opinión, ¿es necesario rediseñar el sistema de protección a la infancia? ¿Qué aspectos deberían ser considerados como prioridad?
- ¿Qué impacto crees que tiene el funcionamiento del sistema actual en la reinserción de niños, niñas y adolescentes que han pasado por los centros del Sename?
- ¿Qué responsabilidades individuales tienen los ciudadanos

y ciudadanas en la protección de los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes tanto libres como privados de libertad?

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Talleres de orientación

Conductas de riesgo:

Aunque mayormente vemos a los protagonistas de *Los sueños del castillo* conversar entre ellos, sus palabras dan cuenta de una realidad vulnerable y, sobre todo, de conductas de riesgo que han tenido en el pasado. Algunas de ellas han sido las causantes de llevarlos a estar privados de libertad.

Las conductas de riesgo son aquellas ejercidas por jóvenes que «son potencialmente dañinas para su integridad mental, emocional, espiritual o física» (UCE, 2019:68). Se trata de factores y conductas que amenazan su bienestar. Si bien estas actitudes son distintas de cultura en cultura, las más comunes son el consumo problemático de alcohol y otras drogas, la violencia,

Imagen: Miradoc

la delincuencia, las conductas sexuales inseguras, exposición a situaciones peligrosas y la deserción escolar.

Estas conductas aparecen principalmente en la adolescencia, pues esta etapa se «caracteriza por ser un periodo de cambios y transición que constituye un momento clave en el desarrollo humano, en el cual se cimientan las bases para consolidar la identidad y el proyecto de vida» (Pereira, 2011, citado en UCE, 2019: 68).

En esta actividad invitamos a que los y las estudiantes reflexionen de manera abierta, con la moderación del docente, sobre las conductas de riesgo, los factores que las impulsan y qué hacer para prevenirlas, utilizando a la película como fuente de discusión. Sugerimos que los estudiantes formen grupos de no más de cuatro personas y comenten las siguientes preguntas:

- ¿Qué conductas de riesgo aparecen entre los protagonistas de la película?
- ¿Crees que algunas son más graves que otras? ¿Por qué?
- ¿Qué factores hacen que los y las jóvenes sean más propensos a tener conductas de riesgo?
- ¿Qué personas o grupos son responsables en prevenir las conductas de riesgo?
- ¿Qué acciones puede realizar un individuo y las personas de su entorno para prevenir las conductas de riesgo?

A continuación, el o la docente abre la discusión a todo el curso y apunta en la pizarra los conceptos y conclusiones más importantes que aparezcan en la conversación.

2. Lenguaje y comunicación

El mundo onírico:

Uno de los temas principales de *Los sueños del castillo* son los distintos sueños y pesadillas que experimentan los jóvenes que viven en el centro de detención. Los hay de todo tipo, desde los más oscuros hasta los más esperanzadores, como el de la

Imagen: Miradoc

joven machi que espera encontrarse con su novio. En una de las primeras escenas, uno de los protagonistas le cuenta a otro que sus sueños están influenciados por su cultura mapuche, mientras que le pregunta si los suyos están influenciados por ser gitano. Pero ¿qué son los sueños y qué representan en nuestra cultura?

En la práctica, los sueños son situaciones irreales que experimentamos al dormir. Sin embargo, la literatura se inspiró en ellos para crear un tipo de mundo, al que conocemos como onírico. Los relatos que se desarrollan en este mundo tienen que ver con lo más íntimo de los seres humanos y las ideas y sentimientos del subconsciente que se manifiestan durante el sueño. En este mundo literario la lógica de espacio y tiempo es diferente a la del mundo real, y por lo tanto genera confusión y extrañeza. Un ejemplo de un relato que ocurre en el mundo onírico es este fragmento de la novela *La última niebla*, de la escritora chilena María Luisa Bombal:

Con la vaga esperanza de haberme equivocado de calle, de casa, continúo errando por una ciudad fantasma. Doy vueltas y más vueltas. Quisiera seguir buscando, pero ya ha anochecido y no distingo nada. Además ¿para qué luchar? Era mi destino. La casa, y mi amor, y

mi aventura, todos se ha desvanecido en la niebla; algo así como una garra ardiente me toma, de pronto, por la nuca; recuerdo que tengo fiebre (1941:81).

En esta actividad sugerimos que los y las estudiantes piensen en algún sueño que hayan tenido y redacten un breve relato basado en él, situado en el mundo onírico. Para escribirlo, lo más importante es recordar que las lógicas que aplican en el mundo real no aplican en el mundo de los sueños.

Como actividad de seguimiento, los y las estudiantes pueden filmar cortometrajes para acompañar el texto, que cuenten con no más de cinco planos.

REFERENCIAS

Filmografía

- *Mala junta* (Claudia Huaquimilla, 89 min, 2016). Disponible en la colección *Infancia y adolescencia en el cine chileno* del Programa Escuela al Cine.
- *Los reyes* (Bettina Perut, Iván Osnovikoff, 78 min, 2019).
- *Niñas araña* (Guillermo Helo, 93 min, 2017).
- *En búsqueda del ser machi* (Alison Ninoska, 14 min, 2017).
- *Cuando el pueblo avanza* (Nieves Yankovic, Jorge Di Lauro, 18 min, 1966).
- *Desnutrición infantil* (Álvaro Ramírez, 11 min, 1969). Disponible en la [Cineteca de la Universidad de Chile](#).
- *El viaje espacial* (Carlos Araya Díaz, 62 min, 2020).
- *Genoveva* (Paola Castillo, 67 min, 2014). Disponible en la colección *Mujeres del cine chileno* del Programa Escuela al Cine.
- *Dios* (Christopher Murray, Israel Pimentel, Josefina Buschmann, 63 min, 2019).
- *Los sueños de Akira Kurosawa* (Akira Kurosawa, 119 min, 1990).
- Unidad de Currículum y Evaluación (2019). *Taller factores protectores y de riesgos personales y sociales*. Ministerio de Educación. <https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-143278_programa_procesado_NTG_Sin_Disegno.pdf>. Fecha de consulta: 20/04/2021.

Bibliografía

- CIPER. “El brutal informe de la PDI sobre abusos en el Sename que permaneció oculto desde diciembre”. <<https://www.ciperchile.cl/2019/07/02/el-brutal-informe-de-la-pdi-sobre-abusos-en-el-sename-que-permanecio-oculto-desde-diciembre/>>. Fecha de consulta: 30/03/2021.
- CIPER. “Sename: las terribles cifras que demuestran que nada ha cambiado” <<https://www.ciperchile.cl/2017/06/23/sename-las-terribles-cifras-que-demuestran-que-nada-ha-cambiado/>>. Fecha de consulta: 30/03/2021
- Defensoría de la niñez (2020). Informe anual 2020. *Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile*. <<https://www.defensorianinez.cl/informe-anual/PapelDigital/ia2020/ia2020.html>>. Fecha de consulta: 04/02/2021
- ONU: Asamblea General (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. <<https://www.refworld.org.es/docid/50ac92492.html>>. Fecha de consulta: 04/02/2021.

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Programa Escuela al Cine
Cineteca Nacional de Chile

Diseño: Otros Pérez
Santiago, abril 2021

 Programa Escuela al Cine

 @escuelaalcine

www.escuelaalcine.cl

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Financia:

Fondo de fomento audiovisual

