

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Fichas educativas
Estrenos escolares 2024

Muertes y maravillas (2023) Diego Soto

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Muertes y maravillas *(2023)*

Diego Soto

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha técnica

Director: Diego Soto

Guion: Diego Soto

Producción ejecutiva: Manuel Vlastelica, Florencia Dupont

Casa productora: Las Noches Cine

Director de fotografía: Manuel Vlastelica

Montaje: Diego Soto

Sonido: Alexis Donoso, Claudio Carrasco

Música original: Cristóbal Briceño, Hermes Villalobos, Alonso Casual

Diseño: Ignacio Sekul

Elenco principal: Juan Pablo Soto, Matías Cisternas , Yanko Bravo

Duración: 72 minutos

País: Chile

Público escolar recomendado: 7° básico a 4° medio

Sinopsis

Un grupo de adolescentes lidia con la muerte de un amigo el primer verano después de salir del colegio. En medio de la tristeza y de extraños acontecimientos, uno de ellos, Juan Pablo, comienza a escribir poemas.

Imagen: Santiago Independiente

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas Relevantes

Amistad, adolescencia, crecimiento, poesía, creación literaria, cine, vida en regiones

- ¿Qué es para ti la amistad? ¿Qué cosas o ideas asocias a ese concepto?
- ¿Qué emociones crees que podría expresar la poesía en momentos difíciles?
- ¿Tienes algún objeto que signifique mucho para ti? ¿Qué es? ¿Qué historia tiene?

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

- ¿Qué sensaciones te hizo sentir la película?
- Si pudieras definir el tema de la película en una palabra ¿cuál sería?
- ¿Cómo es la reacción de los amigos ante la muerte de Benja? ¿Estás de acuerdo con las conductas que tienen? ¿Qué conductas de riesgo identificas?
- ¿Cómo describirías el lugar donde transcurre la historia? ¿Qué similitudes o diferencias hay entre él y el lugar donde vives?

Imagen: Santiago Independiente

ANÁLISIS CINEMATográfico

Cine y poesía

Muertes y maravillas establece un vínculo profundo entre el cine y la poesía, especialmente a través de la figura del poeta chileno Jorge Teillier. Antes de morir, Benja le presta a su amigo Juan Pablo un libro de Teillier, titulado *Muertes y maravillas*, el cual da nombre a la película. Este gesto tiene un gran impacto en Juan Pablo, quien comienza a explorar la poesía como una forma de expresar sus emociones y vincularse con sus pares. La poesía, por otra parte, también se convierte en una herramienta para comprender mejor su duelo.

La influencia de la poesía en la película no solo se percibe en los diálogos o en las acciones de los personajes, sino también en la manera en que está construida visualmente. El montaje de *Muertes y maravillas* tiene un ritmo pausado y meditativo, que invita a la reflexión y a contemplar el espacio que habitan los personajes: los suburbios y paisajes campestres de la ciudad de Rancagua. Así, elementos como los árboles y el viento no solo forman parte del escenario, sino que se convierten en metáforas visuales que representan las emociones y el paso del tiempo.

Un recurso visual que la película emplea en este sentido es el uso de *pillow shots*. Se trata de planos insertados entre escenas principales, que muestran objetos o paisajes que, en apariencia, no están relacionados directamente con la acción. En *Muertes y maravillas*, estos planos muestran torres de telefonía celular contra el cielo, recordando al estilo del cineasta japonés Yasujiro Ozu¹, quien se caracterizaba por un cine que retrata lo cotidiano y quien popularizó el uso de estas tomas.

En lugar de ser simples transiciones, estos planos refuerzan la atmósfera de introspección y conexión con lo cotidiano, destacando la poesía que puede encontrarse en los detalles de la vida diaria. Las torres, así como los árboles en la película, aparecen como símbolos que conectan a los personajes con algo más grande que ellos.

- ¿Qué otros aspectos de *Muertes y maravillas* calificarías como *poéticos*?
- ¿Qué metáforas visuales encuentras en la película? ¿Qué objetos de la película podrían tener más de un significado?
- ¿Qué sensaciones te hizo sentir el ritmo de la película o su montaje? ¿Cómo crees que refleja el sentir de los protagonistas?

¹ Yasujiro Ozu (1903-1963) fue un influyente cineasta japonés, conocido por un estilo único, que se centra en la vida cotidiana y las relaciones familiares. Su obra se caracteriza por el uso de encuadres fijos, planos a baja altura, y un ritmo pausado. Ozu popularizó el uso de *pillow shots*, planos que muestran objetos o paisajes que, aunque no están directamente relacionados con la acción principal, enriquecen la narrativa y profundizan en la atmósfera emocional de sus películas. Su enfoque en lo cotidiano y su estilo minimalista han dejado una marca duradera en el cine mundial, influenciando a cineastas de todo el mundo.

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

«El Benja se escapó de la casa» (00:16:33 - 00:21:00)

Imágenes: Santiago Independiente

En un plano conjunto, Juan Pablo y sus otros dos amigos están tocando música en lo que parece ser la galería de la casa de uno de ellos, decorada con camisetas de fútbol. Ríen y bromean mientras tocan bajo, batería y guitarra. De repente, uno de ellos recibe una llamada y, en un paneo, lo vemos salir del cuarto para atenderla.

La cámara regresa a los amigos que siguen conversando. Al terminar la llamada, el amigo les alerta que Benja, quien está enfermo, se ha escapado de su casa. Preocupados, el trío sale a buscarlo por las calles de la ciudad. Aunque el paisaje es urbano, la cámara se detiene en los árboles mecidos por el viento.

En un nuevo plano, vemos un paisaje barrial, antes de que la cámara enfoque a Benja, durmiendo en una banca de una plaza. Se despierta y mira hacia el cielo. En un movimiento de *tilt up* (un desplazamiento de abajo hacia arriba), la cámara se detiene nuevamente en las hojas de los árboles que se mueven con el viento, antes de regresar a Benja, quien ya está acompañado por sus amigos.

De pie junto a él, los amigos le preguntan si está bien. Benja asiente y, sin rumbo aparente, comienza a caminar, seguido por sus amigos.

- ¿Qué sensaciones te provocó esta secuencia? ¿Qué sensaciones te provocó el plano de las hojas mecidas por el viento?
- ¿Cómo describirías el ritmo de esta secuencia?
- ¿Qué crees que siente Benja? ¿Qué elementos de la secuencia te hacen pensar eso?

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.

Jorge Teillier y la poesía lórica

Jorge Teillier (1935-1996) fue un destacado poeta chileno, reconocido por ser el principal exponente de la poesía lórica. Esta corriente poética se caracteriza por evocar una profunda nostalgia por la infancia, el campo, y la vida rural. Su poesía es conocida por capturar la melancolía de un mundo simple y cercano, que a menudo contrasta con lo complejo de la modernidad. En *Muertes y maravillas*, la obra de Teillier es crucial para la trama y el tema de la película, ya que inspira a Juan Pablo, uno de los personajes principales, a descubrir la poesía como un medio para entender y procesar su duelo.

Teillier, oriundo de Lautaro, en la Región de la Araucanía, fue un poeta que vivió y escribió con un fuerte sentido de pertenencia a su tierra natal. Su obra ha dejado un legado duradero en la literatura chilena, influenciando a generaciones de poetas y escritores. Su visión del mundo, donde lo simple y cotidiano se convierte en poesía, resuena fuertemente en *Muertes y maravillas*, cuya historia también se desarrolla en un entorno rural y toca temas universales como la muerte y la amistad con una mirada poética.

A diferencia de otros poetas contemporáneos suyos, como Enrique Lihn o Nicanor Parra, que exploraron la experiencia urbana y rompieron con las tradiciones literarias a través de la antipoesía, Jorge Teillier fue fiel a la evocación de lo rural y lo nostálgico. Mientras muchos de sus pares adoptaban posturas más vanguardistas o críticas frente a la modernidad, Teillier encontró en lo cotidiano y en la memoria del campo una fuente de inspiración.

Esta fidelidad a una visión poética más íntima y cercana, que mira al pasado y al entorno rural le otorga un lugar único en la literatura chilena.

- ¿Te gusta leer o escribir poesía? ¿Qué poetas chilenos o chilenas conoces?
- ¿Por qué piensas que Juan Pablo encuentra consuelo en la poesía de Teillier después de la muerte de su amigo?
- ¿Qué aspectos de tu propia vida podrías considerar poéticos? ¿Te imaginas una película sobre el lugar donde vives o sobre tus amistades? ¿Sería similar a *Muertes y maravillas*?

Imagen: Santiago Independiente

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Leyendo a Teillier

Las y los estudiantes pueden escoger alguno de los poemas de Jorge Teillier publicados en [este sitio web](#), y compartirlo en voz alta con el resto del curso. ¿Qué sensaciones les evoca? ¿Qué relaciones podrían establecer entre el poema y la película? ¿Qué conexiones podrían hacer con sus propias vidas?

Nostalgias del Far West

Las y los estudiantes ven en clase el documental *Nostalgias del Far West* (Ricardo Carrasco, Gonzalo Duque, Vicente Parrini, Sergio Navarro, Felipe Tirado, 1987/2007, 25 min), en el que el poeta Teillier regresa a su tierra Natal, Lautaro, después de 20 años. Entre todos discuten la película. ¿Qué sensaciones les provocó? ¿Qué temas se encuentran en el documental? ¿Qué conexiones podrían hacer entre el documental y la película *Muertes y maravillas*? Pueden ver el documental en [este enlace](#).

Imagen: Santiago Independiente

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

Lengua y literatura / Artes visuales

Una película haiku ²

Un haiku es un poema japonés muy corto, que tiene solo tres versos. El primer verso tiene cinco sílabas, el segundo tiene siete, y el tercero vuelve a tener cinco. Los haikus suelen describir escenas de la naturaleza o momentos simples de la vida, y aunque son breves, buscan transmitir una sensación o emoción especial usando pocas palabras.

Un haiku muy famoso es el de Matsuo Bashō, un maestro del haiku japonés, que dice:

Un viejo estanque,
salta una rana,
ruido de agua.

En esta actividad, invitamos a las y los estudiantes a trabajar con la creación literaria y audiovisual, creando una película haiku.

Para esto necesitarán:

- Lápiz y papel
- Una cámara de video o teléfono con cámara
- Un trípode o una superficie estable donde apoyar la cámara o el teléfono
- Un computador con programa de edición. Puedes encontrar algunos gratuitos para descargar en [este enlace](#).

² Este ejercicio aparece originalmente en Cuadernos del inventar (2016), de Cezar Migliorin y otros autores, disponible en https://www.academia.edu/30996172/CUADERNOS_del_INVENTAR_cine_educacio_n_y_derechos_humanos?auto=download

Primero, cada uno, o en grupos de tres, escriben un haiku siguiendo la estructura señalada más arriba.

A continuación, cada estudiante o grupo graba un plano fijo (sin moverse), y sin sonido, utilizando un trípode o una superficie estable. Cada plano debe estar asociado a cada verso del haiku. No es necesario que el plano represente literalmente lo que dice el verso, sino más bien debe evocar sus sensaciones.

Luego, con un programa de edición, cada estudiante o grupo monta los tres planos en secuencia, dejando un cuarto plano para incluir el texto del haiku.

Finalmente, cada película haiku es compartida con el resto del curso en un visionado conjunto.

¿Qué sensaciones les provocó cada película haiku? ¿Qué tan diferentes fueron los resultados?

Orientación / Talleres de orientación

Una fotografía de la amistad

La amistad es uno de los temas principales en *Muertes y maravillas*. En esta actividad invitamos a las y los estudiantes a reflexionar sobre lo que significa la amistad para ellos, utilizando fotografías personales y la escritura.

Para esto, necesitarán:

- Una fotografía impresa que represente la amistad (traída por cada estudiante)
- Hojas de bloc
- Lápiz o bolígrafo
- Pegamento

Cada estudiante debe traer una fotografía impresa que, para ellos, represente o simbolice la amistad. La imagen puede ser de un momento compartido con amistades, un lugar especial, un objeto que representa una amistad, o cualquier otra cosa que consideren significativa.

En clase, las y los estudiantes se reúnen en grupos de tres. Cada uno pega su fotografía en una hoja de bloc compartida y, debajo de la foto, escriben una breve definición personal de lo que significa la amistad. Esta definición puede ser una palabra, una frase, o un pequeño párrafo que exprese su perspectiva sobre la amistad.

A continuación, cada grupo reflexiona en base a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tienen en común las definiciones de amistad dentro del grupo?
- ¿Cómo difieren las definiciones de amistad entre los miembros del grupo?
- ¿Cómo han evolucionado sus propias amistades a lo largo del tiempo?

Después de la discusión grupal, cada grupo seleccionará uno o dos puntos destacados de su reflexión para compartir con toda la clase, generando una discusión más amplia.

REFERENCIAS

Filmografía

- *Nostalgias del Far West* (Ricardo Carrasco, Gonzalo Duque, Vicente Parrini, Sergio Navarro, Felipe Tirado, 1987/2007, 25 min). Disponible en [este enlace](#).
- *Locas mujeres* (María Elena Wood, 2010, 72 min). Disponible en la [colección Mujeres del cine chileno del Programa Escuela al Cine](#). Material exclusivo para miembros de la Red de Cineclubes Escolares.
- *Nostalgias del Futuro, tras la huella de Jorge Teillier, poeta de Lautaro* (Marcelo Cuevas. S, 2006, 35 min). Disponible en [este enlace](#).
- *Pre-Apocalipsis* (Rodrigo Gonçalves, 2023, 28 min). Disponible en el [Archivo online de la Cineteca Nacional de Chile](#).
- *Pablo de Rokha, el amigo piedra* (Diego Meza Soto, 2010, 106 min). Disponible en [este enlace](#).
- *Neruda en el corazón* (Gastón Ancelovici, Jaime Barrios, Pedro Chaskel, 1993, 55 min)
- *Señales de ruta* (Tevó Díaz, 2000, 30 min). Disponible en [este enlace](#).
- *Gabriela de Elqui, Mistral del Mundo* (Luis R. Vera, 2006, 86 min). Disponible en el [Archivo online de la Cineteca Nacional de Chile](#).

Bibliografía

- Memoria Chilena. "Jorge Teillier Sandoval (1935-1996)". <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3475.html>. Fecha de consulta: 30/08/2024
- Migliorin, Cezar; Pipano, Isaac; Garcia, Luiz; Martins, India Mara; Guerreiro, Alexandre; Nanchery, Clarissa; Benevides, Frederico (2016). *Cuadernos del inventar*. Universidad Federal Fluminense. Disponible en: https://www.academia.edu/30996172/CUADERNOS_del_INVENTAR_cine_educacion_y_derechos_humanos?auto=download. Fecha de consulta: 30/08/2024
- Teillier, Jorge (2011). *Muertes y maravillas*. Santiago: Ediciones UDP.
- Zenda. "9 poemas de Jorge Teillier". <https://www.zendalibros.com/9-poemas-de-jorge-teillier/>. Fecha de consulta: 30/08/2024

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Programa Escuela al Cine
Cineteca Nacional de Chile

Diseño: Otros Pérez
Santiago, Agosto 2024

 Programa Escuela al Cine

 @escuelaalcine

www.escuelaalcine.cl

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Financia:
Fondo de fomento audiovisual

