

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Fichas educativas
Estrenos escolares 2022

Mis hermanos sueñan despiertos (2021)

Claudia Huaiquimilla

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

PROGRAMA
ESCUELA
al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Mis hermanos sueñas despiertos (2021)

de Claudia Huaquimilla

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

Ficha Técnica

Dirección: Claudia Huaiquimilla
Guión: Claudia Huaiquimilla, Pablo Greene
Producción ejecutiva: Mariana Tejos Martignoni,
Pablo Greene
Casa productora: Inefable, Lanza Verde
Dirección de Fotografía: Mauro Veloso
Montaje: Andrea Chignoli, María José Salazar
Dirección de arte: Karla Molina
Sonido: Carlo Sánchez, Miguel Hormazábal
Música: Miranda y Tobar
Duración: 85 minutos
Público escolar recomendado: 1° a 4° medio

Sinopsis

Ángel y su hermano menor Franco llevan un año reclusos en una cárcel juvenil. Pese a las dificultades, han formado un sólido grupo de amigos con quienes pasan los días compartiendo sueños de libertad. Todo cambia cuando la llegada de un joven rebelde ofrece un posible escape: la única puerta para hacer esos sueños realidad. Inspirado en muchos hechos reales (Fuente: CineChile.cl).

Imagen: Lanza Verde e Inefable

ANTES Y DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

I. Antes de ver la película. Temáticas relevantes:

Infancia, derechos humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes; privación de libertad, artes y desarrollo personal, autocuidado, expresiones de género.

- ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cómo es tu relación con ellos?
- ¿Qué sabes sobre la Convención de los Derechos del Niño?
- ¿Cómo te imaginas que es vivir privado de libertad?
- ¿Qué importancia le atribuyes al arte en la vida de las personas?

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

- ¿Cómo describirías las relaciones entre los personajes principales de la película? ¿Qué conflictos existen entre ellos?
- ¿Cómo es la relación entre el lugar que habitan los protagonistas y su actuar? ¿En qué escenas se puede apreciar?
- ¿A través de qué recursos cinematográficos se da cuenta de la vida de los protagonistas antes del encierro?
- ¿Cuál es el rol del Estado respecto del bienestar de niños, niñas y jóvenes?

ANÁLISIS CINEMATográfico

La realidad como motor del cine

Desde sus inicios, el cine ha estado estrechamente vinculado a la realidad. Ya sea ficción o documental, el cine siempre propone puntos de vista sobre lo que sucede en el mundo. No por nada uno de los más importantes teóricos del cine, André Bazin, lo llamaba «el arte de lo real» (2006:112). Para este crítico francés, la característica principal del cine es su capacidad de capturar automáticamente los objetos tal cual son. Por eso era un ferviente defensor del Neorrealismo italiano, una corriente cinematográfica que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, y que buscaba retratar los problemas de la sociedad de ese entonces de forma más humana y auténtica, sin artificios.

Este movimiento influyó a muchos realizadores y realizadoras en Europa, África y América Latina, incluido Chile. Durante los sesenta surgieron así nuevas formas de hacer cine, con una mirada social e ideológica sobre la realidad. El caso local del Nuevo cine chileno arrojó películas emblemáticas como *El chacal de Nahueltoro* (Miguel Littin, 89 min, 1969) *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 87 min, 1969) y *Tres tristes tigres* (Raúl Ruiz, 94, 1968), las que tenían una relación cercana con la realidad, ya fuese a través de la contingencia noticiosa o desde las particularidades de la identidad chilena.

En los últimos diez años, el cine chileno ha vuelto a enfocarse en los problemas que más inquietan a la sociedad, con películas que se relacionan de diferentes maneras con los aspectos políticos y sociales del Chile de hoy (Urrutia y Fernández, 2020:9). Películas como *Mala junta* (Claudia Huaiquimilla, 89 min, 2016), *Rara* (María José San Martín, 94, 2016), *Perro Bomba* (Juan Cáceres, 80 min, 2019), *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 104 min, 2017) y *Matar a un hombre* (Alejandro Fernández Almendras, 82 min, 2014) se alimentan de la contingencia política y social, de la agenda noticiosa, los debates públicos y en redes sociales, así como de los diferentes movimientos sociales del último tiempo (Ibid).

Mis hermanos sueñan despiertos también responde a este fenómeno. La obra está dedicada a 10 jóvenes que murieron en un centro de detención del SENAME en Puerto Montt, en 2017, y toma elementos de historias similares que fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Esto se puede incluso apreciar en la sinopsis de la película, que señala que la cinta está inspirada «en muchos hechos reales», a diferencia de la típica frase promocional «inspirada en hechos reales».

- ¿Has visto alguna película que esté basada en hechos reales? ¿Cuál? ¿Qué visión proponía sobre la realidad?
- Estás de acuerdo con Bazin cuando dice que el cine es «el arte de lo real»? ¿Por qué?
- ¿Qué elementos de *Mis hermanos sueñan despiertos*, en tu opinión, se relacionan con la realidad o la contingencia actual? Considera personajes, diálogos, objetos, referencias, y otros.
- ¿Conoces algún caso similar al que sirvió como inspiración para la película

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

Tras los muros (00:00:32 - 00:04:30)

Al inicio de la secuencia escuchamos música a base de cuerdas junto a sonidos de la naturaleza, mientras diferentes planos generales, incluido un *travelling* aéreo, muestran paisajes de quebradas y bosques. En un paneo, vemos cómo los dos protagonistas, Ángel (Iván Cáceres) y Franco (César Herrera), conversan sobre sus sueños a futuro sentados en el pasto. Un plano general revela un inmenso muro detrás de ellos. Los siguientes planos anuncian la caída de la noche y muestra que el lugar donde se desarrolla la acción es un centro de reclusión, parecido a una cárcel.

Ya en el interior, observamos a los protagonistas y a otros niños y jóvenes caminar en fila hacia algún lugar del recinto. A continuación, otros dos planos estáticos muestran los oscuros pasillos del centro, mientras una voz en *off* entrega información sobre los internos. Finalmente, vemos imágenes de lo que parece ser una cámara portátil manejada por uno de los personajes. El grupo juega frente a la cámara y bromea en el baño.

Imagen: Lanza Verde e Inefable

- ¿Qué función cumple esta secuencia en la película?
- ¿Qué lugares muestra esta secuencia? ¿Cómo los compararías?
- ¿De dónde proviene la voz en *off*? ¿Qué sensación te produce?
- Si tú fueras el director o directora de la película, ¿qué lugares, personajes u objetos habrías mostrado para situar la acción? ¿Qué ángulos y movimientos de cámara habrías utilizado para mostrar el lugar?

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.

Las artes y la formación de las personas

En *Mis hermanos sueños despiertos*, uno de los pocos lugares de libertad que tienen los niños, niñas y jóvenes de la cárcel juvenil es el taller artístico a cargo de la profesora Ana (Paulina García). Aquí, el grupo de adolescentes juega con la fotografía, la pintura y la literatura en un contexto educativo. Pero además reflexionan sobre sus vidas, y se relacionan de manera horizontal. No es casual que este lugar de encuentro sea en torno a las artes y la educación, pues, como señala la UNESCO, las personas que participan en este tipo de instancias pueden adquirir habilidades y encontrar apoyo psicosocial que ofrece la expresión artística (2022:4).

Aunque de manera distinta a los personajes de la película, muchos niños, niñas y jóvenes debieron enfrentar condiciones de encierro debido al COVID-19. La pandemia significó un deterioro en el bienestar y salud mental de la población juvenil y adolescente, quienes además experimentaron dificultades en el acceso a la educación por falta de tecnología en el hogar. En un contexto de emergencia sanitaria donde las personas se han volcado hacia el consumo del arte y la cultura (UNESCO, 2020) a través de obras de teatro, películas, conciertos y otros tipos de expresiones; ha quedado en evidencia la relevancia de la educación artística para impulsar el bienestar y fomentar la solidaridad entre las personas, con miras a un futuro más sostenible (UNESCO, 2022:4).

En tiempos de crisis, las experiencias de educación artística pueden ayudar a lidiar con la ansiedad, los miedos, traumas y sobrellevar pérdidas (Ibid, 2022:41), como las que experimentan los protagonistas de *Mis hermanos sueñan despiertos*. Frente a la falta de inclusión que la película pone de manifiesto, uno de los principales desafíos de la educación artística es precisamente resolver la falta de el acceso a talleres, cursos y otras instancias educativas en los sectores más vulnerables de la sociedad (Ibid:63).

- ¿Qué importancia tienen las artes en tu vida?
- ¿Has desarrollado algún tipo de expresión artística durante la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Cómo te ha hecho sentir?
- ¿Qué rol crees que podría cumplir el arte en contextos de encierro o privación de libertad?
- ¿Cómo describirías la relación entre la profesora Ana y los niños, niñas y jóvenes que participan en el taller artístico de *Mis hermanos sueñan despiertos*?

Imagen: Lanza Verde e Inefable

VÍNCULO CON EL CURRÍCULUM EDUCATIVO

ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA:

1. Artes visuales

¿Qué dice una imagen sobre mí?:

Así como los personajes de *Mis hermanos sueñan despiertos* se toman fotografías entre ellos y luego las intervienen con diferentes motivos, dibujos e imágenes, invitamos a los y las estudiantes a jugar con la imagen de sí mismos.

Un autorretrato es una representación de uno mismo, a través de diferentes técnicas, como el dibujo, la pintura, el video o la fotografía. A pesar de que los teléfonos inteligentes han hecho de este ejercicio algo instantáneo a través de las *selfis*, cuando nos detenemos en él, nos damos cuenta de que conlleva un sentido de la exploración y descubrimiento personal.

Se sugiere que, individualmente, los y las estudiantes se tomen una *selfi* con sus teléfonos y luego la intervengan con otras técnicas, como dibujo, pintura, collage o utilización de otros materiales. Para esto, se recomienda que las *selfis* sean tomadas sin filtros para luego ser impresas antes de la intervención. Se invita, especialmente, a que los y las estudiantes puedan pensar en las distintas maneras de tomar un autorretrato, en cuanto a ángulos, iluminación o puesta en escena. Luego de esto, los y las estudiantes pueden compartir sus obras con el resto del curso en un formato de exposición o conversatorio, intercambiando ideas sobre las obras expuestas, guiados por el o la docente. Se sugieren las siguientes preguntas para iniciar la discusión:

- ¿Qué diferencia hay entre un retrato tomado por mí mismo y uno tomado por otra persona?
- ¿Cómo se diferencia mi autorretrato del de otros compañeros o compañeras?
- ¿Qué aspectos de mi personalidad están reflejados en mi autorretrato?
- ¿Qué descubrí sobre mí al hacer mi autorretrato?
- ¿Cómo es mi autorretrato percibido por otros?

Imagen: Lanza Verde e Inefable

2. Orientación

Autocuidado y situaciones de violencia:

A pesar de que los personajes de *Mis hermanos sueñan despiertos* se encuentran en un contexto de privación de libertad y las situaciones de violencia a las que se enfrentan podrían resultar extremas, lamentablemente estas no están ausentes de la vida cotidiana, aún en contextos de libertad.

La violencia se define como:

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la Salud, 2002:3).

Imagen: Lanza Verde e Inefable

En esta actividad invitamos a los y las estudiantes a reflexionar sobre el autocuidado y las maneras de evitar situaciones de violencia, a partir de las experiencias de los personajes de la película. Se sugiere que, en grupos y guiados por el docente, los y las estudiantes escojan a uno de los personajes de la película y, de acuerdo a la definición entregada más arriba, identifiquen las distintas situaciones de violencia a las que estos se enfrentan. Luego de la discusión en grupo, pueden compartir sus reflexiones con el resto del curso.

Se recomiendan las siguientes preguntas:

- ¿Qué situaciones de violencia experimentan los personajes de la película?
- ¿Qué maneras existen para evitar o enfrentar dichas situaciones?
- ¿De qué manera lidian con la violencia los personajes en el contexto en el que viven?
- Aparte de la violencia física y psicológica, ¿qué otros tipos de violencia existen? ¿cómo se producen?

Como actividad de seguimiento, los y las estudiantes pueden investigar sobre los tres tipos de violencia que identifica la OMS: violencia dirigida a uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva.

REFERENCIAS

Filmografía

- *El chacal de Nahueltoro* (Miguel Littin, 89 min, 1969). Disponible en el [Archivo Online de la Cineteca Nacional de Chile](#).
- *Mala junta* (Claudia Huaquimilla, 89 min, 2016). Disponible en la colección escolar del Programa Escuela al Cine: Infancia y adolescencia en el cine chileno.
- *Matar a un hombre* (Alejandro Fernández Almendras, 82 min, 2014).
- *Perro Bomba* (Juan Cáceres, 80 min, 2019).
- *Rara* (María José San Martín, 94, 2016). Disponible en la colección escolar del Programa Escuela al Cine: *Mujeres del cine chileno*.
- *Tres tristes tigres* (Raúl Ruiz, 94, 1968).
- *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 104 min, 2017).
- *Valparaíso mi amor* (Aldo Francia, 87 min, 1969). Disponible en la colección escolar del Programa Escuela al Cine: *Infancia y adolescencia en el cine chileno*.

Imagen: Lanza Verde e Inefable

Bibliografía

- Bazin, André (2006). *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp, Madrid.
- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016). *Caja de herramientas para la educación artística*. Disponible en https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf. Fecha de consulta: 10/03/2022.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2022). *Propuestas para la educación artística. Orientaciones de política pública*. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380505>. Fecha de consulta: 09/03/2022.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020). “En época de COVID-19 el mundo consume Arte y Cultura”. <https://es.unesco.org/news/epoca-covid-19-mundo-consume-arte-y-cultura>. Fecha de consulta: 09/03/2022.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2010). *La Agenda de Seúl: Objetivos para el Desarrollo de la Educación Artística*. Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190692_spa. Fecha de consulta: 10/03/2022.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Disponible en http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf. Fecha de consulta: 10/03/2022.
- Organización Mundial de la Salud (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Disponible en https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf.
- UNICEF (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Disponible en https://www.unicef.org/chile/media/3176/file/convencion_sobre_los_derechos_del_nino.pdf. Fecha de consulta: 11/03/2022.

PROGRAMA ESCUELA al CINE

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Programa Escuela al Cine
Cineteca Nacional de Chile

Diseño: Otros Pérez

Santiago, abril 2022

 Programa Escuela al Cine

 @escuelaalcine

www.escuelaalcine.cl

Organiza:

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

CINETECA NACIONAL DE CHILE

Financia:

Fondo de fomento audiovisual

