

▶ Quilapayún, más allá de la canción

FICHA DOCUMENTAL

Latinbeat
Cine + Educación

Patrocinado por

PROYECTO APOYADO POR
SERCOTEC
GOBIERNO DE CHILE

1

ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

FICHA TÉCNICA

Dirección: Jorge Leiva

Producción: Paula Talloni

Empresa Productora: Palenque producciones

Guión: Jorge Leiva, Galut Alarcón

Fotografía: Pablo Valdés, David Bravo

Montaje: Galut Alarcón, Titi Viera Gallo

Sonido: Boris Herrera

País: Chile

Año: 2015

Género: Documental

Duración: 73 minutos

Premios: Mejor Documental Nacional, In-Edit Santiago, 2015; Mejor Documental, Festival Internacional de Cine de Iquique FIClqq, 2016; Mejor Documental, FECIR, 2016; Mejor Documental, Festival PINTACANES, 2016; Mejor Largometraje Documental, Premio Pedro Sienna, 2017

SINOPSIS

En el Chile de los ´60, las canciones de Quilapayún fueron la banda sonora de la revolución. Puño en alto miles cantaron con ellos, pero el mundo cambió y ellos también. Los sueños caídos, muerte y desilusión no fueron suficientes para abandonar el canto. Son 11 músicos que viven en Chile y Francia, hoy creen que la revolución cambió, pero que no ha terminado.

APLICACIÓN DIDÁCTICA

Quilapayún, más allá de la canción, es un documental que puede ser proyectado para análisis y reflexión en enseñanza media y universidades. Para ello es relevante considerar que los temas principales son: música chilena y la revolución, exilio, canto político comprometido.

Otros temas relevantes que se pueden trabajar son: Nueva Canción Chilena, golpe de Estado, dictadura militar, violación de los Derechos Humanos, lucha política y social, regímenes comunistas de Europa, identidad, instrumentos musicales latinoamericanos, familia.

2

ANTES DE VER LA PELÍCULA

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO

Anticipar algunos contenidos tratados en la película. Según su contexto e intereses, abordar temas como el siguiente:

- Exilio.

-¿Qué es el exilio?

-¿Qué tipos de exilio existen?

-¿Cómo se puede interpretar el nombre del documental: *Quilapayún, más allá de la canción*?

3

DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

APROXIMACIÓN INICIAL

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:

- ¿A qué se le llama Nueva Canción Chilena?
- ¿Qué nos relata el documental?
- ¿Qué historias vinculadas al exilio han vivido sus protagonistas?

Trabajar elementos claves del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Historia

- ¿Cuáles son los hechos o acontecimientos relatados?
- ¿Cuáles son los protagonistas?

Relato

- ¿Cuál es la historia y cómo está contada?
- ¿Se articula un guión, es decir hay relación entre el relato y la historia?

Narración

- ¿Hay un solo narrador o varios?
- ¿La narración es en primera persona o segunda persona?
- ¿Cuál es la manera de contar la historia en el documental?

ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

El análisis cinematográfico permite comprender el funcionamiento de los códigos del cine y la forma de contar la historia. Se considera además el relacionar las imágenes con los contenidos que estas generan.

1. Viaje sin retorno (11:45-12:30)*

En razón a una idea y un mandato de Salvador Allende, el grupo Quilapayún, viaja a Europa donde reciben la noticia del golpe de Estado. Los integrantes de la agrupación hacen recuerdos de lo ocurrido y de la incertidumbre que les invadió en ese momento.

- ¿Qué opinión nos merece el alcance de esta circunstancia?
- ¿De qué manera cambia la vida de estos músicos?
- ¿Cómo les afecta esta situación a sus familiares?

Imágenes fílmicas de archivo dan cuenta del golpe militar (12:30). Uno de los integrantes señala que los militares “traicionaron la voluntad del pueblo de Chile”.

- ¿Qué opinión nos merece esta aseveración?

2. Un mundo no ideal (28:55-32:50)*

Los integrantes del grupo Quilapayún, en razón a sus viajes por los países comunistas, se encuentran con una realidad muy diferente a la que se imaginaban. Desequilibrio y represión en economía y política eran la realidad, según sus propias palabras.

- ¿Qué opinión nos merece esta ruptura política del grupo con el comunismo?

* El minutaje referido corresponde al tiempo real de la película

Su encuentro con Roberto Matta le da otra dimensión a la línea artística de Quilapayún. Uno de los integrantes señala “la cultura se convierte en la finalidad de los procesos revolucionarios” (32:50).

-¿Qué podemos señalar en referencia a esta frase?

-¿Por qué Roberto Matta influye de algún modo en la filosofía a seguir por el grupo?

3. Manifiesto de Víctor Jara (41:20-41:48)*

La canción *Manifiesto*¹ compuesta por Víctor Jara se publicó de manera póstuma en 1974 y pertenecía al álbum *Tiempos que cambian*. En el documental, en esta secuencia, la canción es interpretada por el grupo Quilapayún como homenaje a la figura del desaparecido músico y compositor.

-¿De qué manera afectó al grupo y a su línea musical, el asesinato y muerte de uno de sus integrantes más insignes?

-¿Qué significado tienen estos homenajes permanentes del grupo a la figura del músico desaparecido?

ANÁLISIS SOCIOCULTURAL

Análisis que busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena, el patrimonio cultural y los temas que apelan a los conflictos humanos.

a. De interés cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Matanza de Santa María de Iquique.
- Roberto Matta.

Antecedentes 1: el 21 de diciembre de 1907 más de dos mil obreros fueron masacrados en la Escuela Santa María de Iquique, por órdenes del presidente Manuel Montt, su Ministro del Interior Rafael Sotomayor y por tropas al mando del general Roberto Silva Renard. El petitorio de los obreros era simplemente mantener una balanza en las pulperías, seguridad laboral mínima y el contar con una escuela. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados sin compasión por la fusilería de los militares, las ametralladoras de los marinos y las lanzas de la policía montada. Los empresarios del salitre justificaron la matanza señalando que defendían la estabilidad de la industria salitrera, el gobierno señaló defender el Estado de derecho y los militares, que cumplían con su deber.

Organizarse grupalmente y realizar conversatorio en torno a estos antecedentes.

Antecedentes 2: Roberto Matta, pintor chileno de fama mundial, delineó de alguna manera la línea artística del grupo Quilapayún, que se encontraba en ese momento en un conflicto de ideales políticos. Analizar de forma grupal la importancia de Matta en el panorama artístico chileno y su influencia en Quilapayún.

► (Refiérase a secuencia 2 de la Ficha Secuencias)

* El minutaje referido corresponde al tiempo real de la película

¹ Manifiesto: Canción que está contenida en el noveno álbum de Víctor Jara *Tiempos que cambian*, que contiene composiciones basadas en textos Neruda y colaboraciones como las de Patricio Castillo, que perteneció al Quilapayún en 1971

b. Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Víctor Jara, director artístico de Quilapayún.
- La Nueva Canción Chilena.
- Cantata Santa María.

Antecedentes 1: Víctor Jara, músico, compositor, director de teatro y cantante, fue en los inicios del Quilapayún uno de sus principales integrantes. Como director de teatro se consolidó como uno de los más exitosos de las tablas en su época. Fue director artístico de Quilapayún entre 1966 y 1969. En 1969, con *Canción al labrador*, obtiene el primer lugar del Festival de la Nueva Canción Chilena. Muere asesinado en 1973, víctima de la represión militar.

Antecedentes 2: la Nueva Canción Chilena de la década de los '60 se basa en la recuperación de la música folclórica, a la cual se agregan factores de la música continental, incorporando ritmos e instrumentos hispanoamericanos. La nueva canción incorporó un fuerte compromiso con los procesos sociales de la década de los sesenta y setenta y con el gobierno de la Unidad Popular.

Antecedentes 3: la *Cantata Santa María de Iquique* es una obra emblemática de la Nueva Canción Chilena y está inspirada en el libro *Reseña histórica de Tarapacá* que relata la matanza de más de un millar de obreros en la escuela del mismo nombre en 1907, cuyos versos fueron compuestos por Luis Advis. Se estrenó en 1970 en el marco del segundo Festival de la Nueva Canción Chilena. (Fuente: Memoria Chilena).

Organizarse grupalmente y realizar conversatorio en torno a estos antecedentes.

► (Refiérase a secuencia 2 de la Ficha Secuencias)

c. Conflictos humanos

- La cuestión social.
- La ruptura de los ideales.

Antecedentes 1: el concepto de cuestión social aparece en Europa, a principios del siglo XIX, para señalar las consecuencias laborales, sociales e ideológicas producidas por la Revolución Industrial. En Chile quien primero lo utiliza es Augusto Orrego Luco. Rápidamente fue asociado a los diversos problemas sociales que afectaron al mundo popular, como el analfabetismo, la prostitución, el alcoholismo, el hacinamiento, la promiscuidad, las enfermedades, las huelgas, la inflación, la actividad sindical, la lucha de clases, los trabajadores, la proletarización. (Fuente: Memoria Chilena).

Analizar en conversatorio con profesor de Historia, este antecedente.

Antecedentes 2: las diversas giras por la Europa comunista enfrenta al grupo con una realidad muy distinta a la que se idealizaba. Ello produce rupturas y renuncias al ideal comunista.

Analizar de forma grupal esta cuestión y aplicarla a la realidad actual de los partidismos.

► (Refiérase a secuencia 3 de la Ficha Secuencias)

4

OTRAS REFERENCIAS TEMÁTICAS

Filmografía

- Víctor Jara 2547*, Elvira Diaz, 2014.
- Santa María de Iquique*, Claudio Sapiain, 2015.
- El derecho de vivir en paz*, Carmen Luz Parot, 1999.
- El porqué de una canción*, Jesús González- María Regla Villa, 1993.
- Actores secundarios*, Jorge Leiva, 2004.
- Ángeles Negros*, Jorge Leiva, 2001.

Bibliografía

- Cinematográfica:
- Mouesca, J. (2005): *El documental chileno*, LOM: Santiago.
- Mouesca, J. (1997): *El cine en Chile*, Planeta: Santiago
- Mouesca, J. (1988): *Plano secuencia de la memoria de Chile: Veinticinco años de cine chileno*. (1960-1985). Ediciones del Litoral: Madrid.

General

- Carrasco, E. (2003) *Quilapayún, la revolución y las estrellas*, RIL editores: Santiago.
- Carrasco, E. (2011) *Conversaciones con Matta*, UDP ediciones: Santiago.
- Jara, J. (2001) *Víctor Jara, un canto truncado*, Madrid: Punto de lectura.
- Barraza, F. (1972) *La nueva canción chilena*, Santiago, Quimantu.
- Santander, I. (1984) *Quilapayún*, Eds. Júcar, Madrid.

Páginas Web

- Web Cinechile: Enciclopedia del cine chileno: www.cinechile.cl
- Web Memoria Chilena: Biblioteca Nacional de Chile. www.memoriachilena.cl

Links:

- Documental: *Santa María de Iquique*, Claudio Sapiain, 1971, ver en link: <https://vimeo.com/15557591>
- Texto completo de la cantata Santa María de Iquique.
Link:http://www.archivochile.com/Historia_de_Chile/sta-ma2/5/stamamusic00002.pdf
- Documental: *Víctor Jara nº2547* ver en el link: <https://www.youtube.com/watch?v=15jIPgrgqkk>
- Página oficial Quilapayún: <https://www.quilapayun.com/>