

“MACHUCA”, UNA UTOPIA POSIBLE

Machuca, a Plausible Utopia

Antonio Machuca Ahumada
Santiago de Chile

Doctor en Educación (U. Complutense de Madrid)

Email: machuca.caronte@gmail.com

Resumen:

En una sociedad polarizada y violenta, la historia de dos niños y su amistad se convierte en una narración de esperanza y la posibilidad de alcanzar equidad y una sociedad comprometida en la cual luchar contra la pobreza y la exclusión social es posible y no solo una utopía. Esto se refleja a través de la historia de Pedro y Gonzalo; los protagonistas del filme “Machuca” del director chileno Andrés Wood quien, gracias a su larga trayectoria y su habilidad de reflejar algunos de los principales rasgos de la sociedad chilena en sus películas, se ha hecho reconocido y aclamado no sólo por el público de su país, sino que, además por la crítica internacional. “Machuca” narra una parte importante de la historia de Chile. Más aún, es una película que enseña cómo la amistad de los protagonistas puede superar diferencias en el campo social, así como, también en el político a través de algo que surge espontáneo en la naturaleza humana: la Amistad.

Palabras clave: Equidad, justicia, amistad, memoria.

Summary:

In a polarized and violent society, children’s narratives and their friendships becomes a narrative of hope and of the possibilities of reaching equality within a society that is committed to the battle against poverty and social exclusion and to prove that this is not utopian. This premise is reflected through the story of Pedro and Gonzalo, the protagonists of the film Machuca, directed by the Chilean Andrés Wood who, thanks to his long career as a director and his ability to reflect the principal traits of Chilean society in his films, has been acclaimed both by the viewing public in his country and internationally. Machuca narrates a very important episode within Chilean history. Furthermore, it is a film that shows us how the friendship between the two protagonists can help to overcome social and political differences. This is viewed as something that comes about in a spontaneous manner within human nature: friendship.

Key Words: Equity, Justice, Friendship and Memory

Recibido: 23-07-2013 / Revisado: 26-08-2013 / Aceptado: 30-09-2013 / Publicado: 01-11-2013

A modo de reseña

Andrés Wood, es un joven realizador chileno, que ha logrado situarse en Chile y también en el panorama cinematográfico internacional, como uno de los más promisorios directores de cine, cuyos filmes han logrado no sólo éxito de público y de crítica, sino que se han instalado en parte del imaginario de todos los chilenos. Títulos emblemáticos como: “Historias de Fútbol”, “Machuca” y “Violeta, se fue a los cielos”; han definido su estilo y una de las temáticas a lo largo de su obra cinematográfica: la identidad chilena. En todas sus películas, están presentes historias y personajes que de algún modo, logran reflejar o reflejan, al espectador en la pantalla. Son historias sencillas, directas, donde se manifiestan la lengua, las costumbres y la historia. Y, precisamente en esta última, la historia más reciente de Chile, es en donde más explora Wood, para buscar los detalles de nuestra memoria más cercana. A esa memoria recurre precisamente el filme “Machuca”, con la historia de dos niños, (Gonzalo y Pedro); de distinta clase social, de diferente devenir económico, en un contexto histórico, en que el país estaba dividido, ad portas del golpe militar de 1973, y que pese a todas las dificultades que les podían separar entablan una amistad, clara, sincera y ante toda, solidaria. La sociedad chilena vive el drama de la desigualdad social, presagio de la violencia y de los horrores que vendrán. Wood, nos transmite a través de los protagonistas, esa amistad que ellos cultivan, y la idea de construir un mundo más justo, con más igualdad. Wood el cineasta chileno, tiene el mérito de hacer con “Machuca” una película sobre el trauma de una sociedad dividida y polarizada, produciendo con ella, a pesar de las diferencias políticas e

ideológicas de los espectadores, un impacto emocional similar en todos los segmentos de la población, lo que ha marcado su éxito de público y de crítica.

Andrés Wood, un realizador promisorio

En la época de los años 60 la cinematografía en Chile, experimenta todo un cambio, una innovación que se contraponen a las producciones de esa época marcadas por las grandes compañías de Hollywood, y toma como base para este cambio las corrientes cinematográficas de Europa, entre otras, el Neorrealismo italiano. Entonces los realizadores salen a la calle a filmar la realidad social de aquella época, buscando reflejar en sus filmes toda la inequidad, la injusticia, la pobreza y divisiones sociales ausentes de la pantalla y existentes en el Chile de ese momento. Destacan en esa época filmes como “Largo Viaje” de Patricio Kaulen (1967); “Valparaíso, mi amor” de Aldo Francia (1969) y “El Chacal de Nahueltoro” de Miguel Littin (1969). Más tarde, en Chile la historia cambia de manera radical social y políticamente; se sucede el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, entonces el cine chileno sufre un grave quiebre. Se clausuran los estudios de cine, se cierran las productoras, se queman y des-

truyen películas, los realizadores son apresados y comienza a funcionar una férrea censura. Los directores de cine salen del país, y en el exilio se comienzan a producir una gran cantidad de largometrajes, películas que en su mayoría versan sobre la temática de la dictadura militar y sus consecuencias sociales, políticas y humanas. Entonces, con el paso del tiempo, los largometrajes de ficción y documentales chilenos giran sólo en torno a esa temática, y dada su recurrencia a esos contenidos, cansan y provocan rechazo en las audiencias y poco a poco, alejan al público chileno de las salas y de ir a ver las producciones nacionales. Se destaca de esa época, entre otros filmes relevantes, el documental del realizador Patricio Guzmán, “La Batalla de Chile”, 1972-1979, una trilogía filmica sobre el gobierno de Salvador Allende, el golpe militar y el Chile en dictadura; testimonio y documento histórico, de la memoria de un país.

En los años 90, Chile ha vuelto a la democracia, entonces el cine chileno está en busca de una nueva identidad; comienza a renacer a través de nuevas producciones, con nuevas temáticas y el valioso aporte de jóvenes realizadores. Los tópicos hablan ahora de la realidad social, buscan reflejar la identidad del chileno, sus inquietudes, temores y problemáticas. En esta nueva generación de los 90 destacan realiza-

dores como Gonzalo Justiniano y su filme sobre los jóvenes marginados: “Caluga o Menta” (1990); Silvio Caiozzi, “La Luna en el espejo” (1990); cuyo telón de fondo es Valparaíso y ahonda en las relaciones humanas; Ricardo Larrain “La Frontera” (1991); sobre un relegado y su vida en el sur de Chile y Gustavo Graef-Marino “Johnny cien pesos” (1993); sobre un hecho policial en Santiago; todos ellos, forman parte de este movimiento innovador. Se destaca el filme “La luna en el espejo”; reconocido a nivel internacional (Copa Volpi, Mejor Actriz, Festival de Venecia).

Andrés Wood, emerge entonces en el panorama cinematográfico chileno y al breve tiempo se posiciona como uno de los más promisorios realizadores, no sólo reconocido por la crítica, sino por el público chileno. Wood, estudió en primer lugar fotografía y luego cine en Nueva York y forma más tarde su propia productora. Filma dos cortometrajes: “Idilio”(1992) y “Reunión de familia” (1994). Su primer largometraje es “Historias de Fútbol” (1997), tres historias conectadas que tienen como base la pasión del fútbol cuyos protagonistas son seres marginales en medio de un paisaje y una geografía de contrastes; este filme recibe el premio al mejor director novel en el Festival de San Sebastián, España y en Chile el filme es visto por 600 mil espectadores.

La filmografía continúa con “El Desquite” (1998); basada en una obra de Roberto Parra, una narración que transcurre en el ámbito rural del Chile de principios del siglo XX; un acercamiento a la vida y costumbres campesinas del país. El tercer largometraje “La fiebre del loco” (2001); se traslada al extremo sur del país, en una historia costumbrista de soledad y traición en un puerto de pescadores, donde gracias al levantamiento de la veda del molusco “loco”, los protago-

nistas buscan lograr ganancias y sobrevivir un tiempo largo. Wood filma más tarde “Machuca” (2003); sin duda su mayor éxito y en 2008 estrena “La buena vida”, un drama urbano, que tiene como protagonista a la capital Santiago, con una historia coral donde los personajes se debaten entre la soledad y la alegría; la película se consagra como ganadora del Goya, a la mejor película extranjera de habla hispana. Su último filme “Violeta se fue a los cielos”, de 2011, (recientemente estrenada en España); es un acercamiento a la vida de la cantautora multifacética y comprometida con los pobres; cuyo tema “Gracias a la vida” la ha hecho universal. La película obtiene el reconocimiento en Sundance Festival, con el Gran Premio Internacional del Jurado y de paso destaca a Wood como uno de los más importantes y consagrados directores de cine chileno, con reconocimiento internacional y ante todo por el público, que acoge y apoya en las salas, sus películas.

Machuca y el Chile de 1973

“Machuca”; desarrolla su trama en el Chile de los años previos al golpe militar de 1973, en un clima político y social dividido, quebrado, con graves conflictos sociales a nivel familiar, estudiantil y gremial; hay movilizaciones, paros y desabastecimiento, y también

un enfrentamiento claro entre los partidarios del gobierno de Salvador Allende y los opositores de la derecha política y más tarde los militares.

El 4 de septiembre de 1970, el candidato socialista Salvador Allende triunfa en las elecciones presidenciales, representando a la Unidad Popular (1); para llevar adelante un programa que busca transformar a Chile por la vía del socialismo. Las primeras medidas apuntaron a nacionalizar el cobre y traspasar grandes compañías al Estado. Se aceleró la reforma agraria, medida que hace surgir fuertes divisiones entre los dueños de la tierra y los campesinos que la trabajaban. Allende, alcanzó varios logros en el área de la salud, la educación y la vivienda. Disminuyen la cesantía y la inflación, pero a costa de ello se recurrió a la expansión monetaria, emitiéndose dinero sin respaldo del Banco Central (2). El dinero de esa época pierde su valor y la inflación aumenta hasta el 140 por ciento en 1972. Surge el comercio oculto o mercado negro, a consecuencia de éste, desaparecen las mercancías lo que provoca el surgimiento de las filas frente a los establecimientos comerciales para obtenerlas. Ante esta urgencia, se crean las Juntas de Abastecimiento, para vender productos a precios oficiales y en forma limitada. En octubre de ese año Allende y su gobierno deben afrontar un paro (3) nacional de camiones, movimiento al que se agregaron más tarde comerciantes, gremios profesionales e industriales y estudiantes.

En marzo de 1973, el gobierno de Allende logra un 43 por ciento en las elecciones parlamentarias lo cual evita que Allende deba enfrentar una acusación constitucional por parte de la derecha política. En junio de ese año, se produce un primer intento de golpe de estado por parte de una fracción del ejército, el cual fracasa. La tensión política y social, va a aumentar y

las divisiones entre la derecha e izquierda política se hacen insostenibles, hasta que las Fuerzas Armadas en septiembre llevan a cabo el Golpe Militar (4), muere Allende en el palacio de gobierno y se forma la Junta de Gobierno que encabeza el General Augusto Pinochet.

Gonzalo Infante y Pedro Machuca, los personajes principales del filme “Machuca”, están en el centro de esta convulsión social, humana y política, es el telón de fondo de la historia de amistad que protagonizan, comparten vivencias de sus universos particulares como la familia, el lugar donde viven, las carencias o privilegios, los cuales no son impedimento para que lleguen a ser amigos, a pesar de las diferencias sociales y de los mundos opuestos en los que viven. Gonzalo Infante vive en los barrios acomodados de Santiago, con una madre “momia” (5), y reaccionaria que pertenece a la burguesía chilena, de tendencia política de derecha. Pedro Machuca vive en la pobreza, en “las poblaciones” (6), o campamentos (7) con su madre, Silvana y con un padre alcohólico y violento. El colegio de Gonzalo, decide integrar a alumnos desfavorecidos procedentes de las poblaciones, a donde Pedro llega y ambos se conocen e inician naturalmente su amistad. Gonzalo y Pedro, experimentan el clima social y político que afecta al país, viven el ambiente de las manifestaciones políticas callejeras de ambas tendencias; el “mercado negro” (8) y las filas para el racionamiento de alimentos, los “acaparamientos” (9); “los cacerolazos” (10). Toda esta realidad la observamos desde el punto de vista de Gonzalo, quien se encuentra entre esas dos posiciones, no asumiendo ninguna de ellas. Gonzalo observa a sus padres, desde su mundo particular de niño, una madre burguesa y aburrida y un padre casi ausente, un mundo y una

familia que le es prácticamente ajena. Gonzalo se encuentra luego de casualidad en compañía de Pedro inmerso en medio de dos manifestaciones políticas radicalmente opuestas. Una organizada por la gente de Gonzalo y opuesta a Allende y luego en otra a favor del gobierno, de la cual son partidarios Pedro Machuca y su hermana Silvana, más comprometida con esa causa. Gonzalo visita la población donde vive Pedro y conoce su “campamento”, donde es bien acogido; la madre solidaria colabora con sus vecinos, se hace cargo de la casa, y de sus hijos. Cuando Pedro visita la casa de su amigo, se burlan de su apellido y su hermano lo recibe de manera agresiva. Gonzalo comparte su ropa, sus libros y Pedro es acogido cariñosamente por la madre de Gonzalo, pero también es testigo de la violencia intrafamiliar en esa familia. Wood, se encarga a través del relato, de mostrar esas dos realidades, esos dos mundos opuestos, diferentes y distantes; todo a través de la mirada de Gonzalo. Una mirada sin posición a favor o en contra de las tendencias radicales existentes.

La historia de una amistad

“Machuca” es ante todo, la historia de una amistad entre dos niños, en un mundo de adultos, dividido, enfermo y lleno de diferencias, donde no hay justicia, ni equidad. Gonzalo y Pedro, están insertos en realidades sociales opuestas, disímiles, lejanas; pero esto, no es obstáculo para que lleguen a conocerse y a compartir sus realidades, su ropa o libros, a defenderse el uno al otro. La amistad de los protagonistas nace en el colegio de Gonzalo, “Saint Patrick”, establecimiento que decide recibir a niños de poblaciones, por iniciativa del padre rector. Allí se conocen y se hacen amigos naturalmente, sin egoísmos.

Gonzalo y Pedro, entablan una amistad, teniendo como telón de fondo una sociedad convulsionada, donde el país está dividido, hay luchas internas y una violencia radicalizada en la extrema derecha y la extrema izquierda. Un clima social cuya agitación y consecuencias van a alcanzar irremediablemente a los protagonistas y donde uno de ellos, Gonzalo, se verá en la encrucijada de ser fiel a su entorno o simplemente traicionar esa amistad con Pedro. A pesar de esa realidad dolorosa, violenta, de una moral extrema y valórica, los niños, en su inocencia se mueven en ese entorno con una mirada y un sentir inocente, donde el interés principal es el simplemente conocerse y compartir (ropa, libros, una fiesta, una taza de leche, una bicicleta y hasta los besos con Silvana). Estos personajes, nos enseñan que se puede vivir con respeto, tolerancia y solidaridad.

Una escena marca el quiebre de la inocencia de Gonzalo, el final de su vida anterior y el paso hacia una madurez; esta ocurre cuando el padre rector del colegio, ante la medida de fuerza de los militares que se

toman el colegio; el sacerdote en el transcurso de una misa a favor de los militares, viene a comerse todas las hostias consagradas, significando que ese lugar no será más sagrado, entonces Gonzalo levanta su voz y es el primero en decir “Adiós, padre Mc Enroe”.

Un hecho significativo en torno a esta amistad, es cuando ésta llega a una encrucijada; y ocurre cuando Gonzalo, tras el golpe militar, llega al campamento de Pedro que en ese momento es arrasado por los militares, todo en medio de disparos, gritos y fuego. Allí presencia la muerte de Silvana, quien intentando defender a su padre, es asesinada por los militares. Podríamos suponer que ante este hecho Gonzalo ha tomado una posición, pero, al ser interrogado por un militar, se acobarda y responde: ¡no soy de aquí! y ante la insistencia del soldado Gonzalo le responde: ¡míreme! indicando su ropa y zapatillas de marca, que denotan su condición social, el de la burguesía. Gonzalo escoge esta vez su bando, su camino de regreso a su casa, todo ante la mirada impotente de su amigo Pedro que no entiende la reacción de Gonzalo. Todo ha terminado para ambos amigos, han llegado a una parte del camino, donde se separan, ante las circunstancias, ante el peso de la realidad que los arrasa. Durante toda la narración, Gonzalo presencia y participa de este clima social de violencia, sin voluntad propia, como si no supiera que estos bandos luchan uno contra el otro, que están en una guerra, en la cual, sólo uno de los dos logrará aplastar al otro. Sin embargo, cuando llega el momento, cuando se rompe la democracia y se pasan a llevar los derechos de las personas, Gonzalo sólo reacciona protegiéndose, tratando de sobrevivir, entonces, deja atrás a su amigo, y también el que la violencia, la injusticia y el asesinato, aplasten a Pedro y su familia. Gonzalo, se ve enfren-

tado a una encrucijada y no se atreve a decir lo que piensa y sólo busca el protegerse. Se va llorando, por no poder ayudar a sus amigos, por no haber tenido el valor de defender a Silvana ni a su amigo Pedro. Al final, Gonzalo vuelve al lugar donde vivía Pedro, pero sólo encuentra un espacio vacío. Un vacío que alcanza también a su alma y sentimientos de niño, porque este mundo en que los adultos se violentan entre ellos, no tiene cabida la amistad de dos niños, tan diferentes en sus raíces sociales, pero, cercanos por la fuerza de la amistad.

Cine y educación para el desarrollo

“El cine puede desarrollar capacidades humanas como la percepción (educa su sensibilidad), la imaginación (otorga significado al mundo ficticio de las imágenes y las conecta con sus experiencias) y la memoria (formar su identidad y tomar conciencia de ella). Todas estas capacidades, no sólo me permiten comprender el sentido del filme, sino que intervienen para crear un sentido y, con éste el del hombre. El cine puede también desarrollar en el espectador virtualidades

educativas como educar su sensibilidad (el espectador lo relaciona con su experiencia de vida); experimentar la identificación y la proyección afectiva de la ficción, convirtiéndola en ocasión de reconocimiento y formación personal, configura su yo, y ensaya la vida” (Machuca, 2012).

El filme “Machuca”; educa la sensibilidad (el espectador relaciona con su experiencia el vínculo que establecen los niños, lo que nos recuerda nuestra infancia o adolescencia en el colegio); nos identificamos con Pedro o Gonzalo o tal vez Silvana, en su rebeldía; nos emocionamos con el relato (como la escena de la leche condensada en el río), y claro, también en base a las imágenes emitimos juicios de valor respecto a los hechos observados; se educan la sensibilidad y la emotividad, bases de una educación del carácter y la voluntad.

La educación es una herramienta de paz, de libertad, de equidad. La educación es liberadora, supera la pobreza, supera las desigualdades. En el filme “Machuca”, la educación es una herramienta de superación que está al alcance de Pedro, pero esa época oscura y la sociedad se lo arrancan de las manos. El padre McEnroe, cree en esa posibilidad, en esa oportunidad, al incorporar a los niños de las poblaciones cercanas al colegio y, esa idea empieza a hacerse vida, cuando Pedro y Gonzalo se conocen y comienzan a cultivar su amistad. El padre rector del colegio cree en la equidad, en una educación para todos. En una educación que no sólo se distribuye a todos por igual, sino cuando damos a cada uno lo que le corresponde, o lo que necesita.

Andrés Wood y su filme “Machuca”, recurre a las estructuras narrativas del cine como arte, para emocionarnos, el espectador experimenta sensaciones y

emociones ante una historia de amistad, una historia que transcurrió en el mundo del día a día y que somos capaces de identificar. Cuando en este caso la realidad social relatada posiciona al espectador, “la emoción puede llegar a ser determinante para creer que alguna acción deseada es posible” (García, 2009: 48). Un cine como el de Wood en “Machuca”, es un cine con emoción, que mira y le interesa el ser humano. Por tanto, un cine, un agente, que puede ayudar a construir un mundo mejor, una sociedad más justa y más solidaria.

“Machuca”, es un filme que nos relata parte del pasado cercano de una sociedad como la chilena, y que a través de sus imágenes nos cuenta la amistad de Gonzalo y Pedro, y, nos lleva a través de la emoción, a buscar y tratar de sostener una sociedad más justa, a creer en una educación a la que todos tienen derecho por igual. El cine de Wood y en particular su filme “Machuca”, es un cine que nos lleva a cuestionarnos, a buscar el mejorar nuestras actitudes y conductas, a ser más tolerantes. Una película que nos denota las desigualdades sociales, económicas, personales y donde podemos encontrar valores relacionados con la solidaridad, la búsqueda de paz en los conflictos, la interculturalidad. Un filme como “Machuca”, impulsa una educación para el desarrollo, que permite generar cambios, primero como espectador y como individuo, cambios que fomentan una sociedad más justa, tolerante y más solidaria. En suma, para conocer, reflexionar y ante todo, actuar.

Notas

(1) La Unidad Popular coalición electoral de partidos políticos de izquierda de Chile.

(2) El Banco Central, tiene como objetivo principal el velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.

(3) Paro, interrupción de la actividad laboral.

(4) El golpe de Estado (11 de septiembre de 1973); acción militar de las Fuerzas armadas para derrocar al legítimo presidente socialista Salvador Allende. Asume el complot, el general Augusto Pinochet.

(5) Momia, persona de la burguesía chilena, de tendencia política de derecha.

(6) Poblaciones: Grupo de viviendas, en condición social de pobreza.

(7) Campamentos: Terrenos particulares o fiscales, que son apropiados por personas sin viviendas.

(8) Mercado negro: Tras la paralización del abastecimiento organizado por las fuerzas conservadoras, se organiza un mercado para comprar productos de primera necesidad, aumentando la tensión social en la población.

(9) Acaparamiento: Cuando la derecha en el gobierno de la Unidad Popular ocultaba los productos para fomentar el desabastecimiento.

(10) Cacerolazos: Golpear con una cuchara las ollas.

* Todos los fotogramas pertenecen a la película analizada

Referencias

DIRAC, Catálogo Cine Chileno; Dirección de Asuntos Culturales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

López, N. J., (1997) Películas chilenas, Santiago Eds. Rumbo.

Machuca Ahumada, A (2012): La Virtualidad Educa-

tiva del Cine y el Programa La Escuela al Cine, Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. En línea en: <http://eprints.ucm.es/16707/>

Muñoz, E.; Burotto, D. (1998) Filmografía del cine chileno, Santiago, Eds. Museo Arte Contemporáneo.

Webgrafía

El Desquite, En línea en: http://es.cinechile.wikia.com/wiki/El_desquite (Consultada el 05 de julio de 2013).

García, José Manuel (2009): “Aula Tus ojos: Cine y educación para el desarrollo. Cómo participar del cine como configurador social en El audiovisual y la educación para el desarrollo”; 47-60. En línea en: http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/17713/original/El_audiovisual_y_la_educaci_n_para_el_desarrollo.pdf (Consultada el 20 de junio de 2013).

La fiebre del loco, En línea en: http://es.cinechile.wikia.com/wiki/La_fiebre_del_loco (Consultada el 05 de julio de 2013).

La Unidad Popular, En línea en: <http://www.icarito.cl/enciclopedia> (Consultada el 16 de junio de 2013).

La Unidad Popular, En línea en: www.memoriachilena.cl (Consultada el 16 de junio de 2013)

Machuca, En línea en: <http://cinetecadigital.ccplm.cl/> (Consultada el 05 de julio de 2013).

Machuca, En línea en:

http://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2013/01/13/126145 (Consultada el 05 de julio de 2013).

Wood, Andrés; En línea en: <http://www.cinechile.cl/persona-487> (Consultada el 05 de julio de 2013).