

LA JUVENTUD A TRAVES DEL CINE (1953-1959)

JOSE CARLOS INFANTE ZAPICO, Lic. en Ciencias de la Información
ANTONIO MESONERO VALHONDO, Dr. en Psicología**

RESUMEN

Este artículo pretende hacer un recorrido histórico por el cine para contemplar y analizar la aparición y evolución de películas que han tratado el fenómeno juvenil.

Ello puede conducir a una reflexión sobre la dinámica juvenil de tal época (analizando el entorno familiar y social, los aspectos motivacionales, concepción de la vida, sentido de la enseñanza-aprendizaje, problemas que plantea, etc.) y a efectuar una comparación con la juventud actual (constatando si perduran dichos aspectos, si han sido modificados o han sufrido deterioro).

La ubicación contextual abarca el periodo comprendido entre los años 1953-1959, y los títulos elegidos, considerados entre los más representativos, son:

- El Salvaje (Columbia, 1953)
- Rebelde sin causa (Warner, 1955)
- Semilla de maldad (Metro, 1955)
- En una isla tranquila al sur (Warner, 1957)
- Imitación a la vida (Universal, 1959)

Palabras clave: Fenómeno juvenil. Ubicación contextual. Entorno circundante.

SUMMARY

This article tries to give a history of cinema to show and analyse the appearance and evolution of films which have dealt with adolescence.

This may lead to reflexion on the yount of a certain period (analysing their family and social surroundings, their motivations, their conception of life, their ideas about learning and teaching, problems that arise from this, etc) and to a comparison with modern

day youth (judging whether such aspects remain the same or if they have deteriorated).

The period of study is from 1953 to 1959 and the chosen titles, considered to be the most representative, are:

- The savage (1953)
- Rebel without motive (1955).
- Wickedness Seed (1955)
- In a quiet island in the south (1957).
- Imitation to the life (1959).

Key Words: Juvenile Phenomenon. Contextual Location. Surrounding Climate.

INTRODUCCION

Desde su nacimiento, el cine ha estado enfocado hacia el espectador medio (las películas se hacían para ser vistas por el mayor número de personas posibles).

Desde esta perspectiva, se entiende fácilmente que no se hicieran películas para jóvenes, niños o mujeres. La industria trataba de rentabilizar al máximo sus inversiones, ofreciendo un material asequible a todos los públicos. Eso no quiere decir que la juventud de aquellos años no tuviera sus propios ídolos o mitos, como Frank Sinatra, Gary Cooper u otros cantantes o deportistas.

Con anterioridad a los años 50, no existen referencias juveniles, si exceptuamos las películas protagonizadas por los chicos de "Calle sin salida", "Los amantes de la noche" o las protagonizadas por la pareja Rooney-Garland.

La primera película que aborda el tema de los jóvenes es "El salvaje" (1953). En ella se muestra a un joven que pasa su tiempo libre recorriendo los pueblos en compañía de su banda de motoristas.

La siguiente película de este género tardó en aparecer dos años: "Semilla de malidad" (1955). Narra cómo un profesor de vocación intenta enseñar a sus alumnos en un colegio de barrio muy pobre.

También, en 1955, sale a la luz "Rebelde sin causa" (con el mítico James Dean) mostrando hasta dónde pueden llegar los problemas derivados de una mala relación familiar.

A partir de 1956, comienzan a producirse películas con música de Rock and Roll, como puede ser "The gir can't help it", la primera de multinacional, que, siendo una comedia típica de la época, incluía gran número de los cantantes del nuevo sonido joven (el Rock and Roll siempre estuvo unido al concepto de juventud de los años 50 y, por su parte, al cine de aquel periodo. Posteriormente, apareció en la pantalla Elvis Presley que representaba todo lo que los jóvenes deseaban).

Junto a estas cintas netamente juveniles, se comenzaron a incluir personajes importantes de corte juvenil en producciones para adultos. A este grupo pertenecen títulos como "En una isla tranquila al sur", en la que dos jóvenes tendrán que sufrir los problemas originados por sus padres, o "Imitación a la vida" que ofrece la visión de dos jovencitas disconformes con su peculiar situación.

En todas estas películas, se puede observar un aspecto común: El fenómeno juvenil siempre se plantea rodeado de problemas y conflictos.

EL SALVAJE (BLACKBOARD JUNGLE)

Dirigida por Laslo Benedek, producida por la Columbia Pictures, en 1953, y escrita por John Paxton sobre un relato de Frank Rooney.

Un grupo de motoristas, denominados "Los rebeldes negros", llega a un pueblo donde se celebra una carrera de motos. Las autoridades deciden excluirlos de la competición y ellos, después de robar uno de los trofeos, se dirigen a otro pueblo.

Una vez allí, comienzan los problemas por la negligencia de los motoristas. Se produce un accidente y alguno de "Los rebeldes negros" resulta herido. El pueblo siente miedo y el policía no quiere intervenir.

Johnny conoce una chica que está despachando en el bar, sintiéndose atraído por ella. Comienza el diálogo entre ambos, observándose, por primera vez, sus conceptos vitales: "En concreto, no vamos a ninguna parte, Eso está muy anticuado... Sólo vamos".

Desde ese momento, se conoce el pensamiento fundamental del personaje: no tienen una meta ni un destino; se dedica a pasar el tiempo de la forma que mejor se le ocurre. Por eso, deambula por las carreteras, arrasa pueblos o bebe cerveza.

Cuando Johnny se entera que el padre de Kathie (la chica del bar) es un policía, percibe que se distancia de ella, sin haber motivo concreto para ello (Johnny no es un delincuente que huye de la policía; simplemente ve en el policía a alguien que coharta sus ansias de libertad).

Al llegar al pueblo otra banda de motoristas, se pelea con el jefe, pero por la insistencia del resto, no porque esté convencido de que merezca la pena o porque se sienta ofendido.

Mientras sus amigos destrozan lo que se les pone a mano, Johnny se pasea por las calles, interviniendo únicamente en ayuda de Kathie que es perseguida por un grupo de motoristas. Ambos se van a dar un largo paseo hasta que se cansan y paran durante un tiempo para mantener una conversación. Kathie le pregunta: "¿por qué odias a todo el mundo?" No hay contestación. Ella añade: "Pensaba que un día alguien aparecería en nuestro bar, me invitaría a una taza de café, yo le gustaría enseguida y me llevaría con él". Tampoco hay respuesta verbal. Johnny la besa y ella continúa. "Tengo frío, quisiera ir a alguna parte, juntos los dos".

La sociedad, representada por los habitantes del pueblo, no sale muy bien parada: el pueblo, en su conjunto, es cobarde; el policía es un hombre que no quiere meterse en problemas; la figura del empresario, encarnada en el dueño del bar, tampoco queda favorecida, ya que se observa cómo recibe con gusto a los motoristas, pues éstos representan dinero; finalmente, está la figura fascistoide que pretende solucionar los problemas al margen de la legalidad vigente, a su estilo: "Estamos haciendo algo que debíamos haber hecho hace bastante tiempo: meter en la cabeza de un sinvergüenza el respeto por la ley y la autoridad".

El salvaje presenta una premisa fundamental y prioritaria: La sociedad una serie de individuos inadaptados (outsiders) que pueden volverse, en ciertos momentos, contra ella. La existencia de estos individuos hay que buscarla, por tanto, en los mismos mecanismos de la sociedad. Si ésta no cometiera tantos abusos y errores, el fenómeno de los inadaptados no existiría.

La situación de Kathie es muy parecida a la de Johnny. La diferencia radica en que ella se resigna a su vida cotidiana, esperando que un día cambie; Johnny, por el contrario, lucha, a su manera, contra el destino, sin dar demasiada importancia a lo que ocurre.

REBELDE SIN CAUSA (REBEL WITHOUT A CAUSE)

Dirigida por Nicholas Ray, producida por la Warner Bros, en 1955, y escrita por Stewart Stern e Irving Schulman sobre un relato de Nicholas Ray.

Los tres personajes centrales se enfrentan a un mismo problema: La difícil relación emocional con sus padres.

Jim considera que su padre es un cobarde, al menos en su casa.

Judy no puede manifestar el cariño y afecto que siente por su padre, ya que éste lo considera impropio de una chica de 16 años.

Plato vive con una señora negra que se ocupa de cuidarle, debido a la ausencia continua de sus padres.

Los tres jóvenes se conocen en la comisaría (uno, por ebriedad; otra, por escapar de casa y el tercero, por matar un perrito). Cada uno de ellos siente la necesidad de llamar la atención de alguna forma.

Jim está obsesionado por la idea de ser un gallina. Es algo que no soporta. Cuando el grupo de compañeros del colegio decide tomarle el pelo con la sugerencia de "ser un gallina", acepta una pelea a navaja con un compañero. Gana, aunque sale herido. Y, no satisfecho con ganar la pelea, tiene que demostrar su hombría de otra forma. La solución consistirá en hacer un gallinero (dos coches se dirigen hacia un acantilado; el primero en salir del coche es un gallina).

Preocupado por el cariz que toman los acontecimientos, busca consejo en su padre, pero éste no es capaz de darle una respuesta satisfactoria: "Haremos un esquema y, si no encontramos la solución, pediremos consejo". Jim pregunta: "¿Quieres impedirme que vaya?". El padre responde: "¿Te he impedido algo alguna vez?". Jim, desesperado, se va de casa en busca del famoso "gallinero", pues merece la pena jugarse la vida para demostrar la hombría (que no posee su padre).

En el gallinero, el otro joven que compite (Buzz) intentará saltar antes que Jim, pero un accidente de última hora se lo impide, cayendo al acantilado. Jim salta en el último momento.

Regresa a casa, cuenta lo sucedido y manifiesta la intención de acudir a la policía. Sus padres intentan convencerlo para que no lo haga: "Nadie te lo agradecerá". El responde: "No se trata de agradecimiento. Por primera vez, quiero actuar por mí mismo.. No seré más tu excusa...No afrontas la verdad... Por una vez, quiero hacer las cosas bien (dirigiéndose a la madre)".

Jim intenta ver al comisario, pero no consigue encontrarlo. De regreso, por la calle, aparece Judy, a quien había llamado por teléfono. Comienzan a hablar. El manifiesta: "Cuando desperté esta mañana, vi brillar el sol. Hacía un día espléndido. Te vi y me dije: Será un día fantástico. Aprovechalo, pues, quizás, no vivas mañana. Y casi lo he conseguido".

Como ninguno quiere volver a casa, deciden ir a un caserón que conocían y pasar la noche. Estaban tan carentes de cariño que no tardaron en sentirse enamorados. Se les une Plato, pues les persiguen los amigos de Buzz, al pensar que Jim los ha delatado. Los tres, junto en el viejo caserón, fantasean y pasan unos momentos felices, creyendo que forman una familia.

Son localizados por los amigos de Buzz y por la policía. Jim trata de ayudar a su amigo Plato que ha disparado sobre un joven y los policías, pero no lo consigue. Plato es abatido por un disparo. Jim llora de impotencia. Al entablar, de nuevo, contacto con su padre, éste le consuela: "Hiciste lo humanamente posible. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Estaré siempre a tu lado y seré tan fuerte como tú quieras".

Judy tiene que sentirse querida y admitida por todos, al carecer del cariño de su padre. Por ello, a pesar de haber tratado a Jim, se une a la pandilla de la clase cuando éstos quieren gastarles una novatada.

En el "gallinero", se siente feliz. Ella es quien da la salida, siendo el centro de atención del grupo (todos están pendientes de ella). Pero, cuando Buzz cae al acantilado, se siente deshecha y recurre a Jim, expresándole: "Lamento haberte tratado mal. No me creas cuando esté con los otros chicos. Nadie es sincero". Será, precisamente, junto a Jim, donde ella obtendrá la seguridad que le falta, así como la afectividad perdida.

Plato es un caso distinto. Desequilibrado por la carencia de sus padres, busca alcanzar la sustitución de ese vacío. La persona seleccionada es Jim, a quien idealiza como prototipo de amistad: "Es mi mejor amigo". ¿ Como es ? "No sé. No le conozco bien. No habla mucho, pero siempre dice la verdad. Es sincero y eso es lo principal". Posteriormente, se los planteará al mismo Jim: "¡Ojalá fuera mi padre!". Jim le responde: "No te hubiera servido de mucho".

La inseguridad de este joven, patente en toda la película, le lleva a disparar sobre sus compañeros y los policías. Por ella, no puede soltar su pistola para entregarse a la policía, costándole la vida.

El resto de los compañeros de clase se presentan como jóvenes ociosos que emplean su tiempo en delinquir, utilizando formas muy variadas (peleas, destrozos de coches, etc). No hay ningún motivo aparente para esta actitud. Buzz comenta a Jim poco antes del "gallinero": "¿ Sabes una cosa ? Me caes bien, en serio". Buzz le responde: "Algo hay que hacer".

Tienen una vida tan vacía que carecen de motivos para hacer algo. Sólo hacen.

Los Padres son los que se llevan la peor parte; Los de Plato, por no estar con su hijo, acaban por provocar indirectamente su muerte; los de Judy no le dan el cariño suficiente para evitar que, de forma equivocada, busque el cariño fuera de casa; los de Jim protegen a su hijo hasta la exageración, comprándole de todo y no impidiéndole hacer cualquier cosa.

En **Rebeldes sin causa**, lo mismo que en **El Salvaje**, la culpa de los males que aquejan a los jóvenes es achacable a sus padres y, por extensión, a la sociedad que no

es capaz de darles lo que éstos realmente necesitan. El joven, marginal y marginado, es presentado como una víctima del sistema y circunstancias en que vive.

SEMILLA DE MALDAD (THE BLACKBOARD)

Escrita y dirigida por Richard Brooks, producida por la Metro G. Mayer, en 1955. Basada en la novela de Evan Hunter.

Esta película presenta, por primera vez, cómo son las escuelas urbanas en los Estados Unidos (por lo menos, alguna). En este sentido, puede considerarse como pionera del tema.

Desde el principio, aparece, de forma relevante, la intención del director: denunciar una situación real para buscar soluciones.

Las primeras imágenes son del “profesor” (encarnado por Glenn Ford), dirigiéndose hacia el colegio. En el trayecto, observa calles muy modestas, en las que se bañan niños con una manguera, y a jóvenes que esperan la entrada del colegio, sin que les motive demasiado asistir a clase. Entregado su curriculum al director, obtiene la plaza de profesor.

La primera reunión de profesores resulta bastante negativa. Un profesor de historia (con bastante experiencia) expone su opinión sobre el centro educativo: “esto no es más que la basura del sistema educativo. Coja Vd. la mayor parte de estos colegios y júntelos ¿ Qué es lo que tiene ? Un gran cubo de basura lleno a rebosar. Llevo 12 años de experiencia. He obtenido dos menciones y ningún aumento de sueldo. Contratan a bobos como nosotros para sentarnos encima de una basura y guardarla en la escuela. De esta forma, las mujeres pueden pasear por la ciudad unas horas al día sin verse asaltadas”. El maestro (Glenn Ford) no cree que todos los muchachos sean malos. Su concepción de la enseñanza dista mucho de lo que está escuchando (él piensa que a los alumnos hay que ganarlos, motivarlos, conseguir que sientan deseos de aprender...).

El recibimiento que le dan sus alumnos no es precisamente entusiasta: “¡ Qué chinche ! Se lo toma en serio. Se da demasiada importancia”. Empiezan los conflictos en la clase: le arrojan una bola de billar, se ríen de su nombre (Sr. Dadier). Cuando intenta reprender a un alumno, éste le pregunta con tono amenazante: “Profe, ¿ ha intentado luchar contra 35 tipos a la vez ?”.

Cuando pretende explicar la importancia de su asignatura, un alumno le pregunta: ¿ Estará aquí mañana ?

Todo se le viene encima. Los alumnos están hostiles contra sus profesores, no quieren estudiar. La vida en las calles les motiva mucho más. El profesorado tampoco tiene la intención de trabajar en serio. No sabe qué hacer, pero no quiere dar la batalla por perdida. Decide, entonces, pedir consejo a un antiguo profesor. Vuelve a clase, pero las cosas siguen igual (los alumnos continúan mostrando su hostilidad hasta el punto de denunciarle al director por mantener actitudes racistas, lo cual es una nueva treta para intentar expulsarlo).

En la calle, ve como uno de sus alumnos se dedica al robo con uso de la fuerza. El chico lo niega y le dice: “Ahora es Vd. quien está en mi clase (la calle). No se debe meter en lo que no le importa, pues podrían liquidarle”.

Estando en el colegio, ve a un alumno ensayando canciones. Le propone participar en la fiesta de Navidad. El acepta y Dadier logra su primer éxito. Proyecta en clase una película de dibujos animados y organiza una tertulia-debate para comentar los temas expuestos. La respuesta es positiva, dando lugar a dos tipos de opiniones: mientras unos piensan que el crimen siempre produce beneficio, otros consideran que debe juzgarse a quien ha cometido una falta. El resultado es que ha conseguido ganarse a la mitad de la clase, dando pie para futuros contactos entre profesor-alumno (por ejemplo, un alumno le comentará por qué no le gusta estudiar: "Al principio, lo intenté. Sí, en serio. Pero, ¿de qué sirve? A nadie le importa, ni a los profesores, ni a los otros chicos, ni a la familia").

Su actividad de profesor ya tienen sentido, porque ha conseguido su objetivo. Los alumnos acaban regalándole una corbata, como agradecimiento por su labor, pero él ya no tiene fuerzas para continuar. Habla con el profesor de Historia. Este reconoce su error y ve cómo el trabajo de Dadier ha dado resultados. Ahora, se invierten los papeles. Dadier enumera los salarios: "Un profesor gana lo mismo que un peón o una nifera (2 dólares a la hora)".

Su mujer le anima a continuar: "Todos necesitamos lo mismo (paciencia, comprensión). Tienes que ser cariñoso con ellos; así, llegarás a su corazón".

En *Semilla de Maldad*, como en las películas anteriores, aparece el mismo contenido: Se va al colegio por hacer algo, por pasar el tiempo (hasta los 18 años), pero no porque se tenga un motivo concreto para asistir a las clases.

En este caso, se destaca con bastante transparencia la falta de motivación del profesorado. No hay aliciente. Se dan las clases, porque de algo hay que vivir, no por una vocación real.

EN UNA ISLA TRANQUILA AL SUR (A SUMMER PLACE)

Dirigida por Delmer Davir y producida por la Warner Bros, en 1957.

Este film, a diferencia de los anteriores, muestra cómo dos jóvenes "normales" sufren las consecuencias de los errores de sus padres.

Molly es una chica normal, con un padre liberal y una madre cargada de prejuicios y resentimientos.

Johnny, por su parte, tienen una madre normal y un padre alcohólico que no se resigna a ver cómo su situación social ha venido a menos. ha tenido que convertir su casa en un hotel para turistas.

El padre de Molly y la madre de Johnny, que ya habían sido amantes en el pasado, reviven una historia de amor. Sus hijos (Molly y Johnny) también viven una historia de amor en la paradisíaca isla. Cuando el idilio de los padres es conocido, trae como consecuencia la separación de los jóvenes que son enviados a colegios distintos, quedando sus vidas alteradas. Los respectivos matrimonios se divorcian. El padre de Molly se casa con la madre de Johnny, perdiendo la custodia de sus hijos. Estos pasan las primeras vacaciones con los recién casados, conviviendo sin problemas y planteándose su futuro. Acabadas las vacaciones, los chicos vuelven a sus centros respectivos de estudio. Molly se da cuenta que está embarazada y se lo comunica a Johnny.

Ambos intentan escaparse y casarse para vivir sus vidas, pero no lo consiguen. En última instancia, recurren al nuevo matrimonio que les recibe con los brazos abiertos. El padre de Molly les anima, diciendo: "Os espera una lucha dura, pero teééis una fuerza de vuestro lado: el amor". Se casan y regresan a la isla donde se conocieron para comenzar una nueva vida, lejos de los conflictos familiares.

En *A Summer Place*, se expone con bastante insistencia esta premisa: todos los problemas, odios y amores de los padres repercuten directamente sobre las vidas de sus hijos.

IMITACION A LA VIDA (IMITATION OF LIFE)

Dirigida por Douglas Sirk, producida por la Universal, en 1959, y escrita por Eleanor Griffin y Allan Scott sobre la novela de Fannie Hurst.

Al margen de otras cuestiones, la película aborda la insatisfacción de la juventud con lo que tiene y con lo que es.

Sarah Jane es una chica de color, aunque no lo parece. Su obsesión desde niña es hacerse pasar por blanca, ya que no quiere ser negra. Esta actitud le lleva a renegar de su madre: "Mamá, si quieres ser buena conmigo, ser una buena madre, no intentes encontrarme. Piensa que he muerto o que nunca he nacido. Es mi vida y la voy a vivir a mi manera". Su madre, en cambio, pasa la vida pendiente de ella, apoyándola y dándole cariño en todo momento.

Sussie es una bella joven que tiene de todo, pero lo que desea en su vida es tener una madre que se ocupe de ella, dedicándole el tiempo necesario. Cuando se enamora, por primera vez, de un hombre mayor que ella, su madre se lo quita con la intención de casarse con él. Este acontecimiento desencadena su marcha del hogar.

En *Imitación a la Vida*, cada chica quiere y desea lo que posee la otra. Ambas manifiestan una disconformidad: la primera, consigo mismas; la segunda, con su situación respecto a la madre. La forma que adoptan para resolver tal disconformidad es la misma: marcharse de casa, lo mismo que en *A Summer Placer*.

Una vez expuestas y comentadas estas 5 películas, consideradas entre las más representativas del periodo comprendido entre los años 1953-1959, queda la puerta abierta para que el lector haga una reflexión comparativa del concepto que tienen el cine de la juventud en aquella época con la situación actual. Indudablemente, ha cambiado el decorado, la ambientación y el vestuario, pero ¿el fondo continúa vigente?