

Universidad de Valparaíso
Facultad de Arquitectura
Carrera de Cine

ANÁLISIS SOBRE LA MARGINALIDAD EN LOS FILMES DE GONZALO JUSTINIANO

VISIÓN DE LA MARGINALIDAD A PARTIR DE LOS FILMES
“CALUGA Y MENTA” Y “B-HAPPY”

Tesis para optar al título de Cineasta con especialidad en Dirección.

Presentada por:
MAURICIO ÁNDRES ITURRA SEPÚLVEDA

Profesor Guía:
Sergio Navarro Mayorga

Valparaíso, Chile
Marzo de 2009

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
1. La representación de una imagen social y la búsqueda de una identidad nacional.	4
2. El valor de las películas con el tiempo.	8
 CALUGA O MENTA, LA MARGINALIDAD A FINES DE LOS 80'.	 12
1. Contexto.	19
2. Ambiente.	24
3. Personajes.	30
 B-HAPPY, LA MARGINALIDAD EN LA DEMOCRACIA.	 36
1. Contexto.	40
2. Ambiente.	43
3. Personajes.	52
 ANÁLISIS SOCIAL A PARTIR DE “CALUGA Y MENTA” Y B-HAPPY.	 57
1. Causales externas	57
2. Modelo económico capitalista	58
3. Globalización y Dictadura	60
4. Inamovilidad social y clasismo	61
5. Ambiente adverso en Caluga o Menta y en B-Happy	62
6. De la desesperanza en Caluga o Menta a la ilusión de B-Happy	63
7. Estética Naturalista	64
8. Paralelo entre el Niki y Katty	65
9. Los estímulos de Niki para delictuar y de Katty para prostituirse	65
10. Trastornos de los personajes ante una situación de adversidad extrema	66
11. Metáfora de la Familia Quebrada, la Tradición Machista y la labor de la Madre, en Caluga o Menta y B-Happy	68
12. Religión	71

13. Lo Popular y lo Cotidiano	72
14. Circularidad en los Filmes de Justiniano	72
15. Conclusión	74
 ANEXO: la filmografía de Gonzalo Justiniano	 76
 BIBLIOGRAFÍA	 81

INTRODUCCIÓN

1. La representación de una imagen social y la búsqueda de una identidad nacional.

Una de las características que el cine chileno ha logrado tener a lo largo de su historia es *“la representación de una imagen social y la búsqueda de una identidad nacional”*. Esto respondería a la necesidad de dar cuenta de una determinada manifestación artística fuertemente anclada en la sociedad, capaz de registrar una época de profundo cambio en un país incluyendo la recuperación de la memoria colectiva, y una mirada sobre el presente y el futuro. Esto ya se vislumbra en la primera película muda que se hizo en Chile *El Húsar de la Muerte* hecha en 1925, en el cual se habla de las aventuras de Manuel Rodríguez en contra de las injusticias de los españoles que reinaban en esa época en tierras chilenas. Más adelante en la época del nuevo cine chileno, en los 60', películas como *El Chacal de Nahueltoro*, *Tres Tristes Tigres*, *Largo Viaje* o *Valparaíso Mi Amor*; nos muestran un Chile devastado por las injusticias sociales, mostrándonos la realidad cotidiana de personas pobres sin oportunidades, desde diferentes realidades y diferentes puntos de vista sociales, pero con un mismo objetivo, *dar cuenta de la realidad de Chile sin artilugios*. En la etapa de la dictadura militar pese a que las escuelas de cine fueron clausuradas y ya no se harán muchas películas, el tema social e idiosincrásico se mantendrá con películas como: *A la Sombra del Sol*, *Zapato Chino* y *Julio Comienza en Julio*. Ya acabada la dictadura militar en 1990, el cine florecerá, manteniéndose los temas sociales e idiosincrásicos como un eje esencial: *La Frontera*, *Johnny Cien Pesos*, *Historias de Fútbol*, *Taxi Para Tres*, *Chacotero Sentimental*, *Machuca*, *Coronación*, entre muchas más.

Sobre estas últimas películas diría Mónica Villaroel: *“El cine es entendido aquí como una forma de representación y como una práctica social, en la medida en que fue abordado a partir de los cineastas como creadores de un imaginario que destaca características específicas de una identidad cultural. Fue posible así indagar sobre la identidad cultural a través de la memoria y del proyecto cinematográfico de Silvio*

Caiozzi, Gonzalo Justiniano, Ricardo Larraín, Gustavo Graef-Marino, Andrés Wood, Cristián Galaz y Olando Lübert.”¹

Dentro de esta etapa de florecimiento post-dictadura, una de las figuras más importantes será **Gonzalo Justiniano**, el cual siempre se caracteriza por la exploración del mundo de los personajes sociales y económicamente marginados. Actuando como un mediador que transita por diferentes mundos y submundos, indagando con su cine sobre la identidad cultural a través de la memoria, estableciendo una comunicación entre grupos y categorías sociales, entre la frontera de lo erudito y lo popular, de lo urbano y lo rural, de lo nacional y de lo regional.

Desde su primera película *Hijos de la Guerra Fría* (1985), con la cual Justiniano obtuvo premios en varios festivales como el de Berlín (Forum Award), Cartagena (Mejor Director) y Biarritz (Mejor Opera Prima), ya se vislumbra una visión crítica de la sociedad chilena y una cierta calidad en sus filmes. *Hijos de la Guerra Fría* trata sobre la complejidad de la clase media con la moralidad de la dictadura, retratando a la burguesía de la época a través de la historia de una pasión de una pareja *clásica* de funcionarios de una oficina. En su siguiente filme *Sussi* (1987), se apoya en el melodrama para retratar el desplazamiento de una voluptuosa campesina a la gran ciudad y su posterior corrupción moral en la urbe, narrando su aventura en el intento de ser estrella, participando de una campaña publicitaria nacionalista “para la unidad de la patria”. En *Caluga o menta* (1990), toca el tema de la marginalidad y de la falta de oportunidades de la juventud de la periferia de la capital, fruto de la dictadura de Pinochet en los primeros años de los 90’. En *Amnesia* (1994), narra el reencuentro en el Chile post-Pinochet entre un detenido político y su captor-torturador, veinte años después de haberse conocido en el régimen militar, en donde el olvido, la memoria y la venganza aparecen en un encuentro en donde ellos intentan saldar cuentas pendientes en una sociedad post-dictadura. En *Tuve un Sueño Contigo* (1999) se cuenta en tono de comedia, un relato en donde la hipocresía y el erotismo tienen un lugar importante, con una historia de engaños, traiciones, seducciones y peligros, con algunos elementos de thriller. En *El Leyton* (2002) se relata un drama pasional

---

¹ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005.

ocurrido en la Quinta Región, en una caleta de pescadores, en donde pasiones clandestinas, nuevamente en tono de comedia, sirven de pretexto para mostrar un mundo popular fácilmente reconocible en la sociedad chilena de inicios de siglo XXI. En *B-Happy* (2004), que cuenta la vida de Kathy, una adolescente de 15 años que vive en la pobreza de un hogar rural, que después de la muerte de su madre debe enfrentarse sola en la vida, transitando por submundos de marginalidad identificables para el espectador y sostenida en la fuerte presencia de la joven protagonista. Y en *Lokas* (2008), su último film (hasta la fecha), nos habla del homosexualismo en un país que todavía no es aceptado como tal, en un tono de comedia, recurrente ya en *El Layton* y en *Tuve un Sueño Contigo*. .

En todas estas películas Gonzalo Justiniano ha querido retratar a personajes netamente chilenos, con un lenguaje nacional y una marcada visión social e idiosincrásica de la época en que fueron hechas.

2. El valor de las películas con el tiempo.

Hoy después de veinte años películas como *Caluga o Menta* o *Sussi*, tienen otro valor, ya que al ser películas que hablaron en su tiempo sobre personas y realidades sociales, hoy nos sirven como estudio, no solo cinematográfico, sino sociológico e histórico; ya que el cine, como describe Andre Bazín: “es la representación de la realidad”. El cine desde este punto cumple con el papel de permitirnos recordar el pasado y reflexionar sobre él, posibilitando diferentes lecturas, además de permitirnos recordar sucesos que quizás no se mantengan en este momento, pero que si están dentro de la memoria colectiva

Sobre esto Cristián Galaz afirma: *Lo que he querido levantar es que el cine, más que otras manifestaciones artísticas, tiene un potencial muy grande para generar densidad histórica, revisando el pasado, re-mirándolo y generando sobre él nuevas reflexiones, sensaciones y no para que todos lo miren de la misma forma, sino para*

*que haya un rango mayor de interpretación. Que podamos, como sociedad en su conjunto, permitirnos recordar.*²

Desde esta afirmación, el cine toma una nueva connotación, más allá de la mera entretención, ya que al ser la representación de la realidad las películas adquieren una enorme responsabilidad, ya que si hablan de temas sociales, todo lo que digan va a ser tomado como verdad o al contrario si lo que dicen es erróneo va a ser tomado como una burla. Es que el cine desde este punto de vista tiene una labor con el público y con lo que retrata, se quiera o no.

He aquí en donde nace el interés de hacer esta tesis, sobre la responsabilidad que recae en una película que habla sobre idiosincrasia y temas sociales; películas como “El Chacal de Nahueltoro”, nos habla de una persona que existió, de un suceso que fue real, de un jurado que lo acusó. Estos tres factores se vieron afectados al hacer Miguel Littín su película, si Littín no hubiese hecho una investigación a fondo sobre lo sucedido, no hubiese tenido cuidado con el discurso; la película podría haber tomado una connotación diferente a la realidad y como espectadores podríamos estar ante una película que nos alejara de la realidad de lo sucedido, como pudo haber pasado con muchas películas que nos dicen algo y la realidad es otra. Tener en cuenta que películas como “Caliche Sangriento” de Helvio Soto, fueron censuradas por tener una posición en contra de la Guerra del Pacífico, que tanto honor le hace a las Fuerzas Armadas, la cual sintió que esta película era un insulto; u otras películas más internacionales como “La Última Tentación de Cristo” de Martin Scorsese, que propone una visión de Cristo muy diferente a la realidad que causó conmoción en el mundo especialmente en la iglesia. Por eso hay que tener en cuenta que cada película tiene también una responsabilidad con el entorno que lo rodea.

Para muchos autores cinematográficos la conexión con el país tiene una importancia crucial, no remitiéndonos a los límites territoriales, sino a límites culturales que rodean al realizador, ya que la película es una especie de “huella de una sensibilidad”.

---

² Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Cristián Galaz, 2002)

Sobre esto Ricardo Larraín señala al hablar de su película La Frontera: *“el espíritu humano primero y luego este país, no por chavinismo, sino porque son mis códigos, es lo que tengo en las venas.”*³

Para muchos realizadores este será el motor para realizar sus filmes, no es inventar el cine desde un escritorio, sino ver el mundo, observarlo, sentirlo, para después expresarlo en sus filmes, dejando una huella en el mundo. Este cine más que nada trata de lograr una conexión especial con el espectador que no pueden lograr otros filmes, ya que tratan de lograr una conversación con el espectador. El espectador chileno al ver La Frontera, tiene que remitirse a la memoria colectiva que existe en el país. Lo mismo con gran parte de las películas chilenas que hablan desde nuestra memoria colectiva. La Frontera es una de las películas que más encuentra llegada en nuestra memoria nacional.

Sobre este sentido de memoria colectiva Mónica Villarroel señala: *Este sentido de hogar se asocia al lugar simbólico, una nación puede ser considerada una “comunidad imaginaria” pues proporciona un sentido de pertenencia y camaradería para aquellos que comparten un determinado “lugar simbólico”. El lugar es simbólico “en la medida en que puede ser un espacio geográficamente unido, sedimentado por medio de sentimientos simbólicos; la configuración del paisaje, de las construcciones y de las personas ha sido investida con memorias colectivas que poseen suficiente poder emocional para generar un sentido comuna... La identidad nacional es una comunidad imaginada” y existen tres aspectos fundamentales en una cultura nacional: memorias del pasado; el deseo de vivir en conjunto y perpetuación de la herencia.*⁴

Tomando esto como base para una identificación nacional, podemos tener en cuenta que cada película, de una forma u otra puede representar un imaginario colectivo, que quizás no pertenezca a la mayoría, pero que se mantiene, por una suerte de arraigamiento social.

---

³ Ricardo Larraín: *sigo siendo el mismo y no llegue a ningún sitio*. Los Tiempos, Chile, 1992. (Entrevista)

⁴ Villarroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005.

Para Gonzalo Justiniano el hacer una película es un viaje, cada proyecto que hace, nace de la observación del mundo y en sus películas claramente hay una suerte de conversación con el público que las ve. Por eso afirma: *Lo que me motiva tiene que ver con aprender a mirar más allá del objeto que uno está viendo. Uno cree que conoce todos los mundos y los mundos son tan diversos. Somos todos iguales pero a la vez tan distintos. Hay una visión bastante chata, plana, que se nos da de nosotros mismos como país. Este país tiene una diversidad enorme, mucho más de lo que se ve en la televisión. Más allá de querer plantear un mundo, trato de ir y recoger bajo mi prisma ese universo.*⁵

Junto con este discurso, Justiniano nos abre gracias a sus películas nuevos temas, ya que en toda su filmografía él ha tratado temas reales y a personas reales, por lo tanto, investigar sus filmes desde un punto de vista más sociológico y político, nos parece no solo un trabajo a partir de un cineasta reconocido, sino como punto de partida para una investigación sobre lo que hay detrás de un film y cual es su relación con el medio que lo rodea. Sobre un análisis que podemos hacer a partir de los filmes de Justiniano, abordamos el tema de la *Marginalidad*, como eje central.

La Marginalidad en los filmes de Justiniano ha sido un tema muy importante en su filmografía, además de ser un tema que da para muchos análisis, no solo cinematográficos, sino sociales, políticos, históricos, etc. Además que muchas de las películas de Justiniano fueron hechas en periodos de gran cambio social en Chile. Ya que una cosa que hay que recalcar de Justiniano, es que en todas sus películas ha querido retratar una identidad nacional.

Para poder realizar una mejor investigación a nivel metodológico, no se abarcara todas las películas de Gonzalo Justiniano, ya que son muchas y tampoco va al caso analizarlas todas. Por eso nos centraremos en dos películas: **Caluga o Menta** de 1990 y **B-Happy** del 2003. Que son las que más abarcan el tema de la *Marginalidad*, el cual es el hilo conductor de nuestra investigación.

La elección de estos dos filmes esta dado por varios factores, primero es que hablan del mismo tema “*la marginalidad*”, pero en tiempos distintos y en condiciones

---

⁵ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gonzalo Justiniano, 2003)

diferentes, Caluga o Menta esta hecha en el periodo complicado para Chile, el cual es la transición de la Dictadura Militar a la democracia, los personajes son delincuentes de un barrio bajo sin oportunidades; mientras que B-Happy esta ambientada en el periodo donde la democracia ya esta establecida, y la protagonista esta a la deriva por la despreocupación del mundo. Lo segundo es que marcan dos periodos distintos en la filmografía de Justiniano, mientras que B-Happy esta hecha en la cúspide de su carrera ya madura; Caluga o Menta es su tercera película, más experimental y paternalista. Lo tercero es la relación que estas dos películas tienen con el medio al cual describen, ya que las dos películas son muy descriptivas y tratan sobre como el medio mueve a los protagonistas, siendo más que responsables de ellos mismo, victimas de las circunstancias. Entonces el mundo en el cual los protagonistas se desenvuelven son ricos: en personajes, lugares físicos, temas sociales, relaciones entre personas, etc.

En ambas películas se hace una crítica social, al subdesarrollo y al consumo, a través de mundos marginales y pobres, sumergiéndose en el mundo de la necesidad, rebatiendo con las imágenes de ambos filmes el modelo de éxito. Mostrando un país pobre y marginal, subdesarrollado y atrasado. Desde este punto las películas hacen una crítica, desde las raíces de la sociedad.

El sistema de análisis para este trabajo, parte de un estudio sociológico de los filmes; para después ser complementados con textos cinematográficos que hablen de las películas ya mencionadas o que hablen del cine chileno en general; textos históricos que complementen y contextualicen las películas; entrevistas del propio Justiniano que nos dará su punto de vista de cada film y su visión del mundo cinematográfico; entrevistas de otros cineastas que nos complementen el ambito cinematográfico nacional, ya que esta tesis no solo habla sobre Justiniano, sino que Justiniano sirve de ejemplo para la comprensión del cine nacional del último tiempo.

Para poder distribuir todo lo dicho anteriormente, la tesis se estructurara de la siguiente forma:

En le **Capítulo 1: Caluga o Menta, la marginalidad a fines de los '80:** haremos un análisis de este film, partiendo por una breve descripción del discurso de Justiniano, además de contar en pocas palabras de que trata la película, para de esta manera

adentrarnos en el discurso. Posteriormente para sistematizar el análisis del film, se dividirá el capítulo en tres sub-capítulos: Contexto, Ambiente y Personajes. Los cuales posibilitaran un mejor análisis del film y de sus variantes, pero siempre desde el discurso y no desde lo técnico. Ya que la tesis no tratara de abordar la parte más técnica, sino la discursiva.

En el **Capítulo 2: B-Happy, la marginalidad en la democracia**. Al igual que *Caluga y Menta*, se hará un análisis partiendo de un abreviado descripción, para luego pasar por el análisis sistematizado del film.

En el **Capítulo 3: Análisis social a partir de “Caluga y Menta” y B-Happy**. Hacer un análisis a partir de estas dos películas de la sociedad chilena, tomando como punto de partida temas en común de ambas películas, ya que estas películas al ser la radiografía de una sociedad marginada, dan pie para un análisis más exhaustivo sobre variados temas. Para de esta manera concluir la tesis.

CALUGA O MENTA, LA MARGINALIDAD A FINES DE LOS 80'.

*“A fines de los años ‘80
uno de cada tres jóvenes chilenos
estaba en la categoría
de lo que comúnmente llamamos
marginales.”*

Con esta frase empieza la película **“Caluga o Menta”**, y nos damos cuenta de inmediato, para donde nos quiere llevar la película y cual es su objetivo con el público. Esta película quiere ser un testamento, un testamento que nos hable de esos jóvenes que habitaron en Chile en la época de los '80, de esos jóvenes marginales de la Dictadura Militar en Chile. Durante toda la película vamos a presenciar como los personajes están sumisos dentro de un sistema viciado, el cual no avanza, en donde los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de surgir, más allá de su posición social. Más aun, al terminar la película, Justiniano es tajante y termina con esta frase:

*“A los jóvenes chilenos de
estos años ‘90”*

Obviamente presenciamos una película que aspira dejar algo: un mensaje, quizás una moraleja o un testamento (como mencionamos anteriormente). Pero que no se acerca a lo moral, sino a los hechos propiamente tal, por consiguiente, dentro de la película los personajes no nos hablan de política, tampoco de Dictadura, ya que sus realidades están muy lejos de estos temas, sino que nos habla de cómo estos personajes se desenvuelven dentro de lo que pueden aspirar, incluso yendo más allá de lo que pueden pretender hacer.

No es extraño pensar que la estimulación de Justiniano partiera desde una investigación propia y una observación del medio, ya que durante mucho tiempo estuvo en el extranjero y también estuvo trabajando como corresponsal para la

televisión europea, gracias a esto pudo obtener una visión de Chile no desde el interior, sino también externa.

*Mi acercamiento al mundo poblacional viene de cuando yo era corresponsal y grababa las protestas para la televisión europea. Allí me di cuenta que las protestas eran una especie de fiesta para ellos, porque se sentían dueños del país durante media hora. Y rompían todo. Esa sensación me interesaba, eso de estar parado en las esquinas sin tener nada que hacer, sin siquiera la motivación de ir a buscar trabajo, porque eso no tenía sentido.*⁶

No sería extraño que al escuchar las declaraciones de Justiniano, nos hiciéramos una idea de que la visión de Justiniano de Chile fuera superficial o que la película *Caluga o Menta* fuera una película sobre “los pobres jóvenes que viven marginados por un gobierno que los desplaza”, pero no es así, una de las fortalezas y claves de la película es que en ningún momento se aleja de la realidad de lo representado, ya que su fuerte está en ese punto, en mostrar la realidad tal como es. La sensación de que los protagonistas están inertes y sin visión de futuro, se plasma fuertemente en la película y es su motor.

Al analizar la declaración de Justiniano podremos entrever que una de las motivaciones para hacer este film puede haber sido la respuesta a las interrogantes: ¿por qué la juventud marginal se comporta de una manera tan derrotista?, ¿por qué los jóvenes no tienen algún estímulo para salir adelante?, ¿hasta qué punto la juventud marginal puede caer más bajo?

El crítico Héctor Soto escribe sobre *Caluga o Menta*: *Nos muestra como se pierden los valores y las ilusiones en el cuerpo social. Muestra lo que ocurre después que se han perdido. Los jóvenes de Justiniano aspiran a una cierta representatividad sociológica, pero no es por ahí que interesan. Interesan porque logran una cierta autonomía que es anterior a la radiografía social y a la generalización estadística.*⁷

---

⁶ Gonzalo Justiniano: *Quiero explorar el mundo a través de la ficción*. El Mercurio. Santiago de Chile, 14 de octubre, 1990. (Entrevista)

⁷ Soto, Hector. *Caluga o Menta: La tercera es la vencida*. El Mercurio. Santiago de Chile, 14 de octubre, 1990.

Caluga o Menta retrata con precisión y crudeza la vida de un grupo de jóvenes de los barrios marginales de Santiago. Abordando los problemas juveniles en el Chile de los años '80 descarnadamente. El *Niki*, el protagonista de esta historia, es un joven delincuente marginal, que esta desesperanzado por la pobreza en el cual esta inmerso, viviendo en medio del polvo y el gris de una población periférica de Santiago (Lo Espejo). Él junto con sus amigos están desempleados, sin nada que hacer, sin ninguna educación además de la calle, insertándose casi por aburrimiento dentro de un mundo de drogas, violencia, robos, prostitución e ilegalidad. Entonces vemos como el Niki trata de valerse de este medio, para poder salir de la pobreza que esta inmerso y poder vivir mejor; pero obviamente cayendo en un hoyo cada vez más profundo. Todo esto desde un contexto crucial a nivel político y social para Chile: *la transición hacia la democracia, después de 17 años de Dictadura*.

Estos jóvenes durante el film siempre van transitando en el límite, cerca de la muerte, una constante en la época en la cual viven.

Justiniano en una entrevista sobre *Caluga o Menta* para el diario el Mercurio: “A medida que filmaba, me fui dando cuenta que, más allá de la marginalidad exagerada que vive esta gente, el tema de fondo que estaba tratando era el de cómo las personas camina al borde de la muerte.”⁸

Claramente los personajes son personas que viven dentro de polos, no existe el punto medio dentro de la película, y no es solo que camina al borde de la muerte, sino de su propia integridad como seres humanos.

“Caluga o Menta” nos hablan sobre temas sociales reales, sobre lugares reales, situaciones reales y con personajes reales; siendo un retrato de la sociedad a la cual quiere mostrar. Por ende Justiniano trata de acercarnos hacia el mundo y no alejarnos, como lo trata de hacer la televisión de esa época o las películas más comerciales que tratan de emular una cierta fantasía, por sobre la realidad.

Estamos ante un película casi Neorrealista, con una temática muy parecida a lo que es el “Ladrón de Bicicleta” de De Sica, “La Tierra Tiembla” de Visconti o “Stromboli”

---

⁸ Gonzalo Justiniano: *Quiero explorar el mundo a través de la ficción*. El Mercurio. Santiago de Chile, 14 de octubre, 1990. (Entrevista)

de Rossellini, en donde los protagonistas son personas pobres de pocos recursos, que tienen que enfrentarse a las adversidades que les impone el medio para poder sobrevivir y para poder vivir mejor, cayendo en una espiral viciosa, en donde al final los personajes son destruidos por el mismo medio que no los hace surgir. Si en “Ladrón de Bicicleta”, el protagonista debe de robar una bicicleta para poder sobrevivir, los personajes de *Caluga o Menta* van a robar a una casa para poder llevar algo de dinero para sus familias y vicios; si en “La Tierra Tiembla” los protagonistas nunca van a poder salir del estado de pobreza en que están, pese a los esfuerzos que realicen, porque el medio que los rodea se los impide (hasta el mar esta contra ellos). En *Caluga o Menta* los protagonistas aunque tengan un poco de plata no van a saber que hacer con ella, más que gastarla inmediatamente, porque no tienen alguna educación para poder hacer algo duradero; y si en “Stromboli” la protagonista trata de hacer algo para salir del medio de pobreza que la rodea, sin obtener ningún resultado, cayendo en la desesperanza y la muerte; en *Caluga o Menta* los protagonistas están destinados a la muerte o a la cárcel desde que nacieron. Pero pese a lo anteriormente dicho, hay una gran diferencia entre los personajes del Neorrealismo Italiano y los personajes de la película de Justiniano, ya que los personajes de el Neorrealismo Italiano son moralmente correctos o en palabras más vulgares “buenos”. Mientras que en *Caluga o Menta* los personajes son **amorales**, no siguen ningún parámetro moral solo la conveniencia personal, los personajes se mueven por sus necesidades, si tienen que matar, matan; si tienen que robar, roban; no les interesa la consecuencia de sus actos, son egoístas, no se mueven para nadie más que ellos mismo; excusándose diciendo que el medio en que ellos están inmersos es malo, pero no tratan de hacer nada al respecto, ya que piensan que ya la suerte esta echada para ellos. Por eso estos personajes siempre transitan al borde del abismo, ese vacío existencial los lleva a una conexión con la muerte y a una escasa visión del futuro, ya que asumen la muerte como una realidad, la asumen viviendo concientemente que pueden morir en cualquier momento; tomando, en algunos casos, la muerte un nuevo significado: “libertad”.

Caluga o Menta trata de insertarse dentro de una identidad nacional en donde la tradición convive con lo post-moderno; el éxito económico con la marginalidad. El país

vive dentro de una contradicción en este momento: por una lado lucra del *mito* del éxito económico, sustentado en una economía liberal enfocada hacia el sector privado y de apertura al mundo; y, por otro, intenta rescatar en el ámbito de la cultura y lo social, un papel que fue anulado durante el periodo de la dictadura. De esta manera nace una nueva identidad, ambigua, oscilante, no esencialista, representada en este film.

Analicemos las dos primeras escenas de la película, las cuales tomaremos como ejemplo para introducirnos en el sistema cinematográfico y en el discurso que nos quiere mostrar Justiniano:

En la primera escena, la película parte con un plano en altura (por una grúa) de una calle donde circulan muchos autos (la vemos en un plano general), la cámara se mueve mostrándonos un terreno baldío, y en picado nos muestra a tres jóvenes y un hombre de cómo treinta años, entre ellos el Niki; están tomando el sol, en el terreno lleno de tierra, haciendo nada. El hombre de treinta años esta sentado en una hamaca rota con su polera en la cabeza tapándolo del sol en el rostro, otro joven esta sobre un sillón roto, otro sobre un cartón en el suelo y el Niki sobre un neumático. Vemos esto, mientras escuchamos una voz en off, que dice que: *“para ellos el tiempo no se divide en horas o minutos, sino en días, porque todos los días son iguales; y que ellos siempre están hay votados, como abandonados”*. El joven que esta sobre el cartón empieza a aspirar *neopren* de una bolsa de nylon, mientras que los demás tiran piedras a un vaso con agua sucia, que esta sobre los restos de un auto oxidado, sin acertarle. La escena termina cuando al Niki lo llaman del trabajo.

Analizando paso a paso esta escena, ya podemos vislumbrar la situación en la cual se encuentran los personajes; lo primero es la imagen inmediata de la calle y el terreno baldío, los autos representan al mundo que avanza, que tiene su ritmo propio acelerado; mientras que al girar la cámara vemos a personas tomando el sol tranquilamente, esto nos muestra la lejanía de los personajes con el mundo real, su burbuja. También podemos darnos cuenta en el sitio en el cual están insertos: un

La imagen del desierto en cual están inmersos los protagonistas en el principio de Caluga o Menta, será un símbolo del aislamiento de los protagonistas del mundo real.

peladero, un terreno baldío, un desierto dentro de la ciudad, los personajes están solos en la inmensidad del desierto urbano, un desierto polvoriento, sucio, como si fueran el desecho de la ciudad, más aun, están sobre basura o desperdicios (una hamaca rota, un cartón, un sillón viejo y un neumático), como si fueran parte de estos, haciendo absolutamente nada, sin contribuir a nadie, solo disfrutando del sol. Otro punto importante es la voz en off: *“todos los días son iguales”, “están votados, abandonados”*, que nos reafirman nuestra posición mencionada anteriormente, además nos comunica que su estado actual es constante, día a día; asimismo nos dice que ellos no están en ese estado porque quieren, sino porque, *“están botados y abandonados”*, los culpables de su estado no son ellos, sino otros, la misma sociedad. Otro punto importante es la del joven aspirando neopren y los de los otros tipos tirando las piedras en un vaso sucio sin acertarle, estas dos imágenes en un montaje paralelo. El mensaje es claro, estas personas no valen nada, son un tiro al aire, nunca van a salir de ese estado, son basura, son parias, nunca le van a acertar a nada bueno en la vida, están secos como el terreno baldío en el cual están insertos, han tragado tanta tierra que la tienen hasta el cuello, son personas que no pertenecen al mundo real, que viven en su propia burbuja, son al fin y al cabo *“marginales”*.

En la segunda escena, la primera imagen que vemos es de unos bidones y el Niki en un rincón descansando, frente a él hay un rata muerta, el la mira con desprecio, la toma y la bota. Podemos apreciar el taller de autos en donde trabaja el Niki, el taller

es viejo y se nota a simple vista que no ha cambiado en muchos años. Cuando el Niki bota la rata, aparece su abuelo, el cual se ríe de él por lo de la rata. El Niki le pregunta: *“es verdad que usted lleva como treinta años aquí”*; el abuelo le responde *“treinta y seis...”*; entonces el Niki le pregunta *“¿y usted siempre en la misma?, ¿nunca se ha aburrido de todo esto?”*; y el abuelo le contesta *“no po cabrito, con el tiempo la vida te va a ensañar que cada día es un día más”*. Después de conversar un rato, el Niki prepara un auto para robarlo del mismo taller y ve como los trabajadores del taller se reúnen para jugar a la Polla Gol.

El Abuelo del Niki es la representación del futuro que le espera al Niki, si es que sigue el camino de la honradez, un simple mecánico para toda la vida.

Analizando esta escena ya podemos entrever la justificación del Niki para cometer los actos delictuales posteriores: primero el Niki ve a una rata muerta en el taller, con una mirada de desprecio; podemos deducir que el Niki se siente identificado con esa rata, siente que se esta muriendo en ese taller al igual que la rata. Después viene la conversación con su abuelo, un trabajador más del taller, le dice que trabaja treinta y seis años en el mismo taller, el Niki deduce que su suerte puede ser la misma si no hace algo al respecto: *“trabajar en el mismo taller como su abuelo, solo de mecánico toda su vida, no es una vida que él quiere”*. Además que su abuelo reafirma lo dicho en la voz en off de la escena anterior, *“con el tiempo la vida te va a ensañar que cada día es un día más”*.

Otra imagen importante es la de los trabajadores del taller jugando Polla Gol, ya que la única forma de surgir de esas personas y salir del medio en que están, es el “azar”, no es el esfuerzo, ni la perseverancia.

Estas dos primeras escenas ya nos insertan en el medio y las posibilidades de los personajes; mostrándonos las características esenciales de las limitaciones de nuestros protagonistas, haciendo un análisis preliminar sobre lo que significa ser un marginal en esa época: vivir todos los días igual, estar alejados de la sociedad sin tener la posibilidad de surgir o de disfrutar la vida, estar rodeados de tierra y drogadicción, vivir por nada solo para tomar el sol.

Además del mensaje que nos transmite la película en estas dos escenas, podemos apreciar el lugar en el cual se desenvuelven, que ha mi parecer es el mayor acierto de Justiniano en la mayoría de sus filmes, especialmente en este film. Ya que Justiniano al grabar la película, aprovecho el espacio tal cual estaba, sin casi intervencionismo de parte del realizador: el terreno baldío esta entre la calle transitada y los bloks en donde viven los personajes; y el taller mecánico viejo. Estos dos espacios físicos nos insertan inmediatamente en un tiempo y espacio real, sin artificios, como en el Neorrealismo Italiano. Además la película es rica en detalles: como la ropa que llevan puesta, el auto oxidado, la hamaca rota, el sillón, el neumático y el cartón en el terreno baldío; los bidones en el piso, la ropa de trabajo en el taller, los boletos de Polla Gol, los lentes que lleva el abuelo, etc. Todos estos elementos sacados de la vida real, dan a la película un realismo sólido, que es lo que estamos buscando en estos dos filmes.

Con las observaciones anteriores ya podemos vislumbrar: el discurso del film, de que trata, su relación con el cine Neorrealista y su sistema cinematográfico. Ahora vamos a analizar el film desde diferentes puntos de vista, examinando, el contexto en el cual se desarrolla la película, el ambiente en el cual transcurre y los personajes.

1. Contexto:

La película Caluga o Menta fue hecha en 1990 y trata sobre jóvenes de esos años. El contexto en el cual esta pasando Chile en ese momento es muy complejo y se ve reflejado en sus personajes, los cuales son victimas del medio que los rodea. Ya que la película trata de forma indirecta de jóvenes que vivieron toda su vida dentro de una

Dictadura Militar, que duro diecisiete años. Estos jóvenes al ser educados dentro de una dictadura y al ser de estrato social bajo, sufrieron una marginación de la sociedad, y esto como consecuencia del Golpe Militar ocurrido en 1973, en donde el estrato social más bajo se vio más desfavorecido.⁹

Justiniano como documentalista a mediados de los 80', tuvo que ver a Chile de una manera muy diferente, ya que venia como corresponsal extranjero desde Europa, teniendo una mirada menos localista y más periférica de lo que estaba sucediendo. Orlando Lübert (director de *Taxi para Tres*) teniendo una experiencia parecida a Justiniano como corresponsal extranjero de la televisión alemana, cuenta sobre como fue su impresión al ver Chile en la época de la Dictadura:

En Chile no había ninguna cultura, era la cultura del dinero y del terror, pero paralelamente existía un movimiento de casas culturales, grupos de teatro, muralistas, iniciativas de fotografía, muchas cosas que nos interesaba rescatar. Vine por dos semanas y fue un reencuentro impactante, fuerte. Era mayo, invierno del 86, y fue un año movido, había pobreza, miseria, se notaba el agobio de un sistema económico que tenía a una gran masa de gente bastante por las cuerdas. Le pedí a Germán Malig, mi camarógrafo, que filmáramos escenas cotidianas en la calle de la población La Legua con niños jugando con perritos, cosas de las que yo tenía recuerdos. Y ahí me di cuenta que no había a perros porque se los comían. La gente que los tenía, llevaba a los perros en brazos. Y varias cosas más.¹⁰

Imaginando el impacto que puede ser para una persona ver a su mundo tan remecido durante tan poco tiempo. Justiniano en esta película trata de retratarnos a estos jóvenes en esta época tan difícil.

La imagen del Gobierno Militar en la película se ve refleja de varias formas en *Caluga o Menta*: lo primero que se puede apreciar es la “marginalidad” del gobierno con esos

---

⁹ En 1990, la pobreza envolvía a un 38,6 % de los chilenos, de los cuales 12,9 % soportaba una situación de extrema pobreza, es decir, de incapacidad para solventar niveles mínimos de alimentación, vivienda y salud. (dato del libro: *“Huérfanos y Perdidos”* de Ascanio Caballo, Pablo Douzet y Cecilia Rodríguez).

¹⁰ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Orlando Lübert, 2003)

jóvenes; notoriamente están desplazados de la sociedad, no son partes de ella, están en un ambiente de pobreza extrema y drogadicción a plena luz del día. Los habitantes del barrio donde viven el Niki, están en una burbuja de la cual no pueden escapar.

Justiniano explica: *Hay hechos históricos muy fuertes. Uno, una generación que se permitió soñar y que se vio aniquilada. Dos, la insolencia de los triunfadores que no tenían que darle explicaciones a nadie y eran la justicia, hacían y deshacían. Era peligroso pensar y para qué decir soñar y, finalmente, un sistema en donde la marginación se daba casi al momento de nacer. O nacías de un lado o del otro.*¹¹

Esta marginalidad se observa desde diferentes puntos de vista y todos relacionados como consecuencia del Gobierno Militar y la opresión ejercidas desde el 73': los protagonistas no ven esperanzas en su futuro, saben que no pueden manifestarse en contra del sistema, no pueden revelarse frente a su situación actual, porque esta la opresión del Gobierno Militar, la cual una vez afectó a sus padres y los dejó destrozados (quizás esa también fue la causa por la cual el Niki no tiene padre, porque pudo haber muerto el 73'); por ende el Niki y sus amigos se sienten decepcionados del sistema establecido y se sienten desprotegidos ante el mundo, ya que no pueden pedir ayuda a nadie, pues la ayuda se les es denegada solo por el hecho de pertenecer a un estrato social bajo. La sola idea de surgir y poder salir del estado en que están, es una utopía, ya que la falta de oportunidades los lleva directamente a las drogas, la cual ven como único escape. La venta de drogas es la única forma que tiene el Niki para mantener a su familia y poder salir de su estado actual, transformando su vida en su círculo vicioso, de delincuencia y drogadicción. Y aquí es donde la marginalidad se ve más presente, ya que el destino del Niki está establecido desde su nacimiento.

Durante el Gobierno Militar aumentó la desigualdad social que había en Chile, después de la crisis del 82' hubo un alza, la cual no se vio representada en los barrios más bajos, volviéndose cada vez más miserables, esto acrecentó el sentimiento de desigualdad entre las personas más pobres, sintiéndose más miserables. El Niki con sus amigos se sienten miserables y los manifiestan abiertamente, saben que no

---

¹¹ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*.

Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gonzalo Justiniano, 2003)

tienen nada que perder, por ende no deben de tener miedo a la muerte o a la cárcel, la cual no es muy diferente a la calle. En una escena uno de los amigos del Niki manifiesta que él estaba mejor adentro de la cárcel que afuera, ya que adentro sentía que había esperanzas de vivir mejor y que afuera solo existe la angustia.

En *Caluga o Menta* se muestra también *el traspaso de la dictadura a la democracia*, el cual fue un cambio importante para Chile después de diecisiete años de dictadura.¹²

Pero pese al cambio que está sufriendo el país, que de alguna forma u otra va a determinar un cambio en la vida de todos los chilenos, al Niki con sus amigos no les importa, desilusionados por el sistema, admiten que ellos ya están perdidos: *“tuvieron tanto tiempo y ahora recién se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos”*. Pese a eso al final de la película se vislumbra un cambio sustancial con la llegada de la democracia, que se ve reflejado en el barrio en el cual vivía el Niki, en donde ponen áreas verdes y los niños juegan en las calles, sin miedo; también con el nacimiento de un hijo de uno de los amigos del Niki, que quiere cambiar su vida viajando al norte (como Katty en *B-Happy*); además que la frase final de la película: *“A los jóvenes chilenos de estos años ‘90”*, da a entender que la película es un legado para los jóvenes que no van a vivir lo mismo, que van a tener un futuro diferente.

Pese al cambio que ocurría, el sentimiento que nacía desde Justiniano no era que Chile iba a cambiar por completo, ya que el fantasma de la dictadura iba a rondar de una manera u otra detrás de la democracia:

---

¹² El 5 de octubre de 1988 el General Augusto Pinochet fue derrotado en un plebiscito donde era candidato único a permanecer ocho años más en el poder. La opción “Sí”, obtuvo el 42,18 % de los votos y la opción “No”, el 57,82 %. Conforme a la Constitución de 1980, un año después, el 11 de diciembre de 1989, el régimen convocó a elecciones libres. Patricio Aylwin trinfó con el 55,17 %, seguido por los candidatos de derecha Hernán Büchi (29,4 %) y Francisco Javier Errázuriz (15, 43 %). Sobre un universo de 6.798.892 votantes, la diferencia de Aylwin sobre Büchi fue de 1.798.048 votos.

Dato sacado del libro: Cavallo, Ascanio; Douzet, Pablo; Rodríguez, Cecilia. *Huérfanos y Perdidos: el cine chileno en la transición*. Editorial Uqbar, Chile, 1999 (Nueva Edición, 2007).

*La gente que tomo el poder le hacía el juego a la gran mentira que existía. No olvidemos que teníamos como Comandante en Jefe del Ejército a Pinochet.¹³ Uno, como ciudadano, lejos del poder, encontraba que eso era un asco. Quizás ellos tenían razón. Porque había un temor, un gran temor. Pinochet lo dijo: me tocan a uno de mis hombres y se acabó el sistema democrático. El temor y el conformismo fueron grandes temas.¹⁴ Este sentimiento de disconformidad con la reciente democracia, queda estampado cuando el Roro mira a la cámara y haciendo un gesto de depresión con la mano dice: “*llego la democracia*”. Queriendo decir que la democracia en Chile no es más que palabras huecas y una promesa de que las cosas van a cambiar, pero solo vienen a poner pasto; eso es la democracia para el Niki y sus amigos, solo algo más, lo que toca ahora en el poder, pero no un cambio relevante y sustancial; en el vocabulario del Niki la palabra “democracia” parece más un sarcasmo que una señal de cambio*

Justiniano afirma: Bastaba con mostrar y la realidad denunciaba por si sola. Que era la democracia para los personajes. Había una serie de alcaldes que prometían cosas, se preocupaban un poco de estos loquitos y eso parecía ser la democracia: una serie de promesas –hay algunos de ellos que existían y que hoy son personajes muy importantes en la realidad del país-, pero era una demagogia clasista. Ellos (los alcaldes) se sentían también jóvenes, pero éramos de planetas distintos. Eran universos distintos.¹⁵

Un elemento que se inserta masivamente en los 80' y que esta mostrado de manera muy explicita en *Caluga o Menta*, es la *inserción de la droga* en el panorama social chileno. En los 80' entra fuertemente la pasta base y el neopren en la clase más baja, y la cocaína en la clase más alta. En los 90' el neopren ya se consumía en menor dosis gracias al daño que produce en el ser humano y que no se predecía en los 80'. Con la inserción de la droga aparecen los microtraficantes, productores, intermediarios y transportadores; transformándose en una forma de poder obtener

---

¹³ Pinochet se quedo como Comandante en Jefe del Ejército de Chile hasta 1998.

¹⁴ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gonzalo Justiniano, 2003)

¹⁵ *Ibíd.*

dinero fácil, sin arriesgar la vida robando, actuando de manera más silenciosa. Transformándose en un oficio que permitía a la clase más baja, solo por momentos, las barreras de la marginalidad, para de esta manera poder vivir un momento como las clases medias y bajas. Este es el caso especial del Niki y de Nacho, los cuales trabajaban de transportadores. Otro punto importante, es que no era mal visto y todavía no es mal visto, la drogadicción en la clase más baja, que los jóvenes marginales fumen marihuana es tolerado casi a nivel nacional, es mirado como una consecuencia de ser marginal.

2. Ambiente:

Caluga o Menta es una película en la cual los personajes deambulan de un lugar a otro, como espectadores podemos ver diferentes mundos en los cuales los personajes se mueven, pero siempre desde una mirada *marginal*, los personajes no caminan por lugares muy públicos, ni familiares, sino por los suburbios de Santiago, lugares en donde no son mal vistos, lugares marginales. Esto dado por su condición socioeconómica, la cual hacía que el ambiente del Niki y sus amigos vivieran en un mundo totalmente diferente al de la clase media y la clase alta en Chile.

*La sociedad chilena se rigió en la época de la dictadura bajo normas casi latifundistas, con espacios donde están las casas y los colegios de un determinado sector social alto al cual los otros no tienen ningún acceso. Una clase media un poco amorfa sin medio de expresión, sin partidos políticos, con una dictadura económica bastante fuerte y, finalmente, un sector absolutamente marginal que pasa a ser de otro planeta. Gente como que “nacieron de sobra.”*¹⁶

La primer lugar característico al cual ponemos nuestra mirada al ver la película es al *Barrio en donde habita el Niki*, ya que nos muestra en la situación social y material en la que vive el Niki, que será la principal justificación del Justiniano para dar su discurso, ya que la situación en la que viven los personajes, para Justiniano, es la excusa de los actos delictuales impulsado por un sistema viciado. Este Barrio

---

¹⁶ *Ibíd.*

comúnmente llamado “Barrio Popular”; esta en los alrededores de Santiago (como ya mencionamos anteriormente). El Niki con sus amigos viven en *Blocks*: los cuales son edificios con departamentos populares (o también llamados “departamentos sociales”), los que eran muy estrechos, no tienen más de tres habitaciones, un living-comedor y una cocina; estos edificios estaban en muy mal estado y mantenían cero privacidad entre los vecinos; contruidos en su tiempo para aprovechar el espacio. La forma de adquirir estos edificios era con un subsidio asignado a personas de escasos recursos, para que tuvieran su casa propia, siendo muy populares durante el Gobierno Militar (y seguirían siendo en democracia). En estas condiciones vivía el Niki, además que alrededor del barrio no hay áreas verdes, el lugar en donde están los Blocks son sitios eriazos y como menciona Nacho: “*el lugar es un desierto*”. Además del mal estado de las casas, el barrio no es bueno; hay un ambiente de pobreza extrema; drogadicción abierta y no mal vista; la gente que habita hay es marginal, pertenecen a familias disfuncionales, donde priman la violencia y la falta de dinero; existe un círculo vicioso entre los padres y sus hijos, ambos tienen un nivel cultural básico o mínimo, que no les permite surgir (como le pasa al abuelo del Niki). Como se menciona en el libro “Huérfanos y Perdidos”: *La población de Lo Espejo es, más que un lugar de Santiago, una imagen del Infierno o del Purgatorio, y sus moradores son, más que una generación o una clase social, los condenados de la tierra*¹⁷.

El ambiente familiar del Niki es muy disfuncional; la pobreza y en las precarias condiciones de vida justifican un sentimiento de amargura y de carencia en la familia; no hay una imagen paterna, ya que el padre del Niki no está presente (puede que haya muerto o desaparecido, no se especifica en la película), esto hace que no exista un orden en la familia y que no haya mayor sustento; su madre está enferma, estando siempre dentro de la casa, y aunque une a la familia y se preocupa por sus hijos, por necesidad monetaria deja que su hijo venda marihuana o que haga lo que quiera; su hermana tiene un bebé y su marido vive en la casa junto con el Niki, pero no trabaja viviendo de moroso en la casa; por ende el Niki es el único sustento de la casa y para

---

¹⁷ Cavallo, Ascanio; Douzet, Pablo; Rodríguez, Cecilia. *Huérfanos y Perdidos: el cine chileno en la transición*. Editorial Uqbar, Chile, 1999 (Nueva Edición, 2007).

esto no le queda otra que vender droga y robar, para poder tener lo suficiente para su familia y para las drogas que consume.

Los Blocks en los que viven los protagonistas, están en un sitio eriazo parecido a un desierto.

La forma en que vive el Niki en su casa es miserable y de extrema pobreza, siendo él el único sustento para la familia.

Otro ambiente que esta presente en la película es el de la *Noche*, gran parte de la película esta hecha de noche, ya que la noche de una manera u otra sirve para que el Niki con sus amigos puedan salir y robar sin que nadie les diga nada. En la película podemos ver al Niki con sus amigos y que divagan en un auto robado por las calles de Santiago consumiendo Droga, las calles son oscuras y no dan indicio de que haya una gran vida nocturna, solo decadencia, delincuencia y drogadicción. El barrio del Niki de noche no será muy diferente a cuando están de día; los protagonistas se sientan a lado de la fogata para drogarse y jugar juegos de mesa, matando el tiempo en un ambiente silencioso. La cárcel también se muestra de noche y alberga más que nada drogadictos y alcohólicos, en un lugar totalmente antihigiénico, sin ni siquiera asientos o un piso de cemento.

Un aspecto importante en *Caluga y Menta* es la imagen de las personas de *Clase Alta*, ya que en el transcurso de la película van a ser estos los que impulsaran mayormente al Niki y a el Nacho a cometer la mayoría de los delitos, ya que ellos serán los que les pagaran por traslado de droga y prostitución, pese a aso sus casas se ven como lugares casi espirituales. Por ejemplo si analizamos la casa del artista, la cual es muy grande, amplia y limpia; pintada de blanco, llena de ventanas; esto denota una cierta pureza en el lugar, el cual es de un artista que trata de plasmar

equilibrio, un cierto sentido esnob se plasma con la música clásica que hay en el ambiente, todo esto da a entender el cierto bagaje cultural del artista que es muy alto; pero que es pura apariencia, ya que este artista le paga a Nacho para que se prostituya y tenga relaciones con él; esto da cuenta de un cierto degeneramiento en la clase alta, que también se repite en la fiesta en la casa de Manuela. La casa de Manuela es una casa inmensa, con un mini-bar dentro de la casa, un gran patio y una piscina, al igual que la casa del pintor se nota un cierto estilo artístico, que también al final es una hipocresía del estilo de vida que llevan, ya que la fiesta que hacen dentro de la casa, abunda la droga y el sexo con cualquier desconocido. Existe una relación casi recíproca entre las personas marginales de la clase baja como el Niki y la decadencia de la clase alta como Manuela, ya que ambos se alimentan de la desgracia del otro.

Los decorados de la casa del pintor demuestran un gusto refinado, que contrarresta con su relación homosexual con Nacho.

La noche se muestra oscura y silenciosa, ocultando su decadencia.

Existen en la película dos momentos en los cuales los protagonistas se sienten libres, alejados del barrio en que viven y de la pobreza en la cual están inmersos. Uno de esos momentos es cuando van a *la playa*; Nacho al ver el mar no entiende porque vive en un lugar tan desértico, siendo que puede vivir en el mar, que además es gratis.

El otro momento es cuando el Niki hace el viaje al desierto del norte, *el desierto* es diferente al barrio en donde viven, su color es blanco, como si fuera un lugar puro; su

horizonte inmenso, simboliza la libertad para el Niki, además que en ese lugar esta con Manuela, que también representa para el Niki libertad.

Sobre esto Justiniano dice en una entrevista: *Me metí en muchos mundos donde la gente normalmente no llegaba, a las poblaciones, y la idea era quedarme en la gran historia. A veces estás tan metido en la telaraña urbana que no vemos más allá de eso. Y por ello la necesidad de llevar a mis personajes a salir de allí, a mirar el mar, a espacios abiertos donde se vea la insignificancia, lo mínimo del ser humano.*¹⁸ El Niki se siente libre en el desierto y en el mar, ese sentido de insignificancia, le trae tranquilidad, porque además no solo estamos hablando de espacios amplios como es el desierto, sino de la tranquilidad y la armonía, que es lo que más se necesita dentro de un lugar como Santiago.

Una cosa realmente curiosa en la película es en donde se hacen los traspasos de cocaína: la primera vez se hace en el campo y el traspaso lo hacen una pareja de viejos campesinos. El segundo traspaso lo hacen unas vendedoras de pasteles (palomitas), en la mitad del desierto.

La imagen del chile más criollo se muestra en los traspasos de droga, en los cuales participan “Palomitas” y “Huasos”.

Cabe mencionar que, como se menciona en el libro “Huérfanos y Perdidos”, *Caluga o Menta* pese a tener una apariencia social y naturalista, desarrolla un planteamiento mítico del espacio, ya que por su tratamiento espacial sugiere la intemporalidad del infierno y por el uso mítico de los colores (amarillo como aridez, azul como ociosidad).

---

¹⁸ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gonzalo Justiniano, 2003)

En la primera escena de la película podemos ver el uso de colores y de una estética que no es real, predominando un color amarillo casi irreal, lo mismo en el desierto en donde todo es blanco y en la noche santiaguina en donde hay una oscuridad con tonos azules. Esta predominancia de algunos colores crea un sentimiento de estar viendo un sueño o más bien una pesadilla. Cabe destacar que en este aspecto, la película se aleja mucho de un realismo purista, pese a que la historia trata de ser lo más cercana a la realidad, algunas ambientaciones nos dan la sensación onírica. Dándole una dimensión social a la película más aparente que real, permitiendo que el planteamiento mítico del espacio nos de más elementos como la intemporalidad, inamovilidad, eterización, clausura y condena.

Otro punto importante en la ambientación es *la ausencia de agua*, es tal el grado de ausencia que los personajes cuando están tomando el sol, no beben agua, como si estuvieran disfrutando de esa sequía. Existen dos momentos en la película en los cuales el agua toma importancia. El primer momento es cuando el Niki, el Nacho y el Niño del Espacio, van al mar; en ese instante el Nacho y el Niki conversan algo que dará que pensar durante la película y que tiene que ver directamente con las límites de su condición social.

Niki: y pensar que tenemos cuatro mil kilómetros de mar, hevon. Todo el mar, *pus*, huevón.

Nacho: Ahí *pus* huevón. Ahí, todos los días, y nosotros metidos en el lugar más seco del mundo.

El segundo momento es cuando van a la fiesta en la casa de Manuela. En esa casa predomina el color azul y una decoración con forma de peces, además que la consumación del acto sexual con Manuela se da bañándose desnudos en una piscina. El agua se transforma en un símbolo, siendo una metáfora de la carencia a nivel social y mental de los personajes. Marcando el delirio del agua la condena de los personajes, transformándose el desierto en una cárcel atemporal.

3. Personajes:

Los personajes que transcurren en la película Caluga o Menta, son oscuros y obtusos, responden a una sola línea, además de ser inmorales; durante el transcurso de la película no se vislumbra ningún valor positivo en sus protagonistas, quizás si actitudes de aprecio, pero que se ven desmoronadas al instante y es que Justiniano no les da a los personajes ningún punto de escape, como dice el abuelo del Niki “todos los días son iguales”, por ende los personajes deambulan y les suceden cosas, sin que cambie su contexto o su situación, son personajes estáticos, dentro de una burbuja.

El Niki, es un personaje extraño, pertenece a una generación asociada íntegramente a la delincuencia, a las drogas y al desencanto; vive el día a día sin mirar el futuro, es uno de los pocos personajes que no se queja de la condición en la que esta, la asume y esto responde a su mediocridad. Pese a que la película gira en las aventuras que el vive junto con el Nacho, su situación durante la película en ningún momento cambia, cada vez que roba, asalta o transporta alguna droga, vuelve a su barrio a tomar el sol junto con sus amigos; vive dentro de un círculo viciosos. El consumo y el tráfico de drogas en el caso del Niki, no solo tiene que ver con el dinero, sino con un vacío existencial, una falta de motivación y la pérdida del horizonte; por eso la conversación con su abuelo es importante, ya que da las claves para sus actos posteriores (como mencionamos anteriormente), ya que el Niki prefiere vivir como un maleante, a vivir como un mecánico toda la vida. El trabajo que hace dentro del taller es solo un trabajo más, no representa nada, porque para el Niki nada tiene valor, ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera la Negra y Manuela sus parejas; a la mayor complicación los deja: por ejemplo después que el Nacho muere a manos de los policías, ni siquiera duda en ir a buscar con Manuela la droga al norte; otro ejemplo es cuando Manuela se esta muriendo y no la lleva a un médico dejándola morir en el auto; lo mismo con sus amigos y familiares, los cuales al final de la película deja botados, siguiendo su camino. Pese a eso la imagen de la madre en el Niki esta muy arraigada, el único apoyo que tiene, el único cable a tierra es su madre, con la única que puede conversar y confidenciarse, pese a eso no duda en dejarla, y es que el Niki es un

personaje que fue tirado al mundo o escupido en él como un hijo bastardo de este Chile en dictadura, porque los marginales en dictadura eran hijos bastardos que fueron alejados y retirados a poblaciones y abandonados (recordemos que el Niki no tiene padre), deambulando en el mundo como Caín después de matar a Abel.

Gustavo Graef-Marino en su película *Johnny Cien Pesos* (1993), también cuenta una historia en donde los protagonistas son jóvenes y están asociados a la violencia urbana, a la marginalidad y a la falta de esperanza. El personaje de Johnny en la película de Gustavo Graef-Marino, tiene una similitud con el del Niki, al ser los dos hijos de la dictadura. Sobre esto Graef-Marino comenta: *Es un concepto de joven sin esperanza, con la tendencia a caer en la violencia y con una gran desolación. Pero al mismo tiempo, achorado, envalentado, como se dice en Chile. Es valiente dentro de su soledad. Eso fue muy fuerte en Chile. Creo que el Johnny es hijo de la dictadura. Nació con el Golpe Militar y por eso el año 90' tenía diecisiete años, que es la única licencia artística que me di. El tipo nació, en términos metafóricos, para mí, el 11 de septiembre de 1973 y diecisiete años después se dio un balazo en la guata. Es un hijo de ese tiempo.*¹⁹

Estos jóvenes representados por Johnny y Nikki, tenían una desesperanza explícita, que iba más allá de la marginalidad o del aspecto económico, esa desesperanza estaba en el ambiente desde que nacieron y que en ellos está adherida. *Durante la dictadura, ochenta por ciento de su juventud nunca vio otra cosa que no fuera toque de queda, no sabe lo que es democracia ni tampoco le interesa, ve una desesperanza general, ve que salen músicos como "Los Prisioneros" –que no se llaman los liberados-, canciones como "Pateando piedras", Tren al sur", espacios como Matucana, el Trolley, que son marginales, como él. Es no poder tener la posibilidad de acceder a cosas que otros sí podían tener. El hecho que con un cuchillo –y eso acontecía en Santiago- un tipo te asaltaba, no era para quedarse con tu plata sino que con la chaqueta de cuero o las zapatillas Nike. El Johnny es un hijo de la dictadura y creo que sí representa a una gran masa de jóvenes desencantados.*²⁰

---

¹⁹ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gustavo Graef-Marino, 2003)

²⁰ *Ibíd.*

El Nacho es el mejor amigo del Niki y hasta se podría decir que es co-protagonista con el Niki, ya que la gran mayoría de las aventuras de la película transcurren juntos. El Nacho es un hombre ya mayor, que representa el futuro que le espera al Niki, es un personaje más maduro, que sabe bien en la situación en la cual esta, la asume más que el Niki, sabe sus limitaciones y se sabe mover dentro de la marginalidad en la cual esta inserto. Él es el que hará todos los contactos con los traficantes de droga y él será el que lidere los asaltos, es un personaje sin amor propio, ni moral, que puede robar, drogarse, prostituirse, entre otras cosas sin escrúpulos, divirtiéndose. Para Nacho la vida es divertida, en ningún momento se le ve triste, siempre esta feliz, siempre goza la vida, aunque este aburrido en el desierto se divierte, se alcoholiza, se droga y toma el sol todo el día. Por eso Nacho representa la inamovilidad extrema, donde el único fin es sobrevivir. *La suya es la sobrevivencia en estado de marginalidad tan perpetua que hasta la muerte resulta sorprendente, como se aprecia en la secuencia en que Nacho cae baleado por la policía. En uno de los momentos más notables de la película, Justiniano recoge todo su estupor siguiéndolo con un travelling durante una agonía que no llega a comprender.*²¹ Esta incomprensión de parte de Justiniano es también la nuestra como espectadores, no entendemos porque estos personajes no actúan de otra manera, no buscan otras posibilidades, pero si podemos sentir su amargura, podemos sentir como la pistola dispara detrás del Nacho hasta llegar a una muerte irremediable.

El Roro, el Feto y el Niño del Espacio son los que cierran el círculo de amigos del Niki, que junto con el Nacho pasan todo el día tirados tomando el sol. El Feto es un personaje deprimente, un drogadicto que pasa todo el día quejándose de su situación, le hace la culpa al mundo de su desgracia y no hace nada para remediarla. El Niño del Espacio es un personaje raro, que dice que viene del espacio y comunica a unos seres espaciales lo que sucede en la tierra, pero claramente se da a entender que el no es del espacio, pero juega a serlo y desde este punto de análisis del medio se dan varias pistas al espectador de lo que sucede, es importante recalcar que al principio de la película y al final repite la frase: *“todos los días son iguales y se*

---

²¹ Cavallo, Ascanio; Douzet, Pablo; Rodríguez, Cecilia. *Huérfanos y Perdidos: el cine chileno en la transición*. Editorial Uqbar, Chile, 1999 (Nueva Edición, 2007).

llamaba lunes, martes, miércoles...”, porque realmente todos los sucesos que pasan en la película no afectan la estructura de los personajes y el mundo. El Roro es un personaje secundario que solo pasa botado en la calle, que no cumple un rol fundamental en la película, pero que toma una real importancia al final, cuando su pareja se embaraza y decide viajar al norte en busca de una mejor situación para su hijo (el mismo viaje que hace Katy en B-Happy), ese viaje es de una manera arrancar de la situación en la cual se encuentran en el Barrio y salir en busca de algo mejor para el futuro. Justiniano afirma que hay una generación que a fines de los 80' ya estaba muy asociada a las drogas y la delincuencia, y quiso mostrarlo a través de estos cuatro personajes: *Había una realidad grotesca y una generación que estaba surgiendo y que se iba a manifestar de otra forma. De hecho veía el tema de la delincuencia. Porque cuando una persona no cree en nada puede poner en jaque a la sociedad. Habían mini noticias de jóvenes de catorce años que mataban por alguien por robarle una chaqueta de cuero. Creo que ese fue un tema bastante fuerte en los 90', la delincuencia, mezclado con las drogas.*²²

Estos cinco amigos representados en *Caluga o Menta*, constan que su marginación tiene relación con el todo social, con el sistema económico y el modelo cultural. Siendo conciente de la causa de su situación, saben que es irremediable; causando en todo momento frustración, esta frustración los llevará a una inmovilidad social. Creando en los personajes el sentimiento de abandono, sentir que están sobrando, ese sentimiento tan miserable, hace que estos jóvenes puedan transitar al filo de la muerte, sin mayor problema, ya que su vida no tiene valor, ni siquiera para ellos. *La inmovilidad de estos personajes es tal, que no pueden relacionarse con el resto de la sociedad salvo en forma delictuosa, es decir, cuando cumplen los encargos de comprar y vender droga. Su posición Terminal en la escala social se agrava por el hecho de que esta escala está además bloqueada: el tránsito por ella es imposible.*²³

---

²² Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gonzalo Justiniano, 2003)

²³ Cavallo, Ascanio; Douzet, Pablo; Rodríguez, Cecilia. *Huérfanos y Perdidos: el cine chileno en la transición*. Editorial Uqbar, Chile, 1999 (Nueva Edición, 2007).

La Madre del Niki, cumple una labor muy importante en la película, además de ser uno de los personajes más carismáticos del film, es quizás el único personaje con valores, es preocupado de su hija y de su hijo, es una fuente de apoyo para el Niki y es quien siempre estará a su lado, ya sea apoyándolo o siendo su confidente, pero tiene un carácter muy débil, ya que como esta enferma y en la familia no trabaja nadie, él es el único que puede traer sustento a la casa y a causa de la necesidad, ella deja que el Niki traiga la plata de cualquier manera.

La Negra aparece en la primera parte de la película y es una joven que trata de cualquier manera salir de su situación, por eso no duda en entregarse a manos de un argentino o de meterse con un joven con plata, el Niki es su pareja pero lo deja porque quiere algo diferente, más estatus, siente que se esta perdiendo dentro de el desierto en donde vive, su personaje se siente ahogado en el medio que vive.

Manuela que es la pareja del Niki en la segunda parte de la película, representa lo contrario a la Negra. Manuela es una joven que lo tiene todo, es una joven burguesa, que vive la marginalidad desde el otro lado, el de la clase alta. Manuela que seduce al Niki en una fiesta y más tarde lo rechaza por ser ajeno a su mundo. Hasta aquí cumple una función de contraste social. Pero más tarde aparece en el barrio Bellavista bailando música árabe y ejerciendo como adivinadora (una escena muy extraña). Desde esta escena Manuela toma un nuevo papel en la película, sacando de la historia el problema de la marginalidad y lo sitúa en un campo más bien metafísico. Manuela a diferencia de la Negra ve en el Niki la aventura, algo nuevo y peligroso; pero hay que tomar en cuenta que Manuela esta media loca, quizás a causa de las drogas o porque vive dentro de otra burbuja diferente a la del Niki y sus amigos, en donde jóvenes de clase alta viven desenfrenadamente sin reglas, por ende se podría decir que Manuela dentro de su medio también es marginal. Manuela en la película introduce un elemento esotérico, “la calidad de emisario del destino”, ella seguirá al Niki y lo acompañara en su último viaje por el norte, que es un viaje casi espiritual y metafísico; para después morir más tarde en la carretera, en una escena excepcional, en donde la línea de la carretera pasa de ser discontinua a una gran línea blanca marcando la muerte de Manuela y de su viaje.

Los policías que aparecen en la película son duros, intransigentes, que igual siguen un estereotipo, pero no son corruptos, por el contrario, tratan de hacer bien su trabajo. El político que aparece en la película, representa otro mundo, que esta totalmente alejado de la realidad del Niki y sus amigos, por eso parece una burla a las necesidades de la comunidad donde vive el Niki, que venga el político a poner pasto y a dar discursos morales, en donde no existe la moral. Pese a eso el político y la policía que representan la autoridad y el gobierno, no son personas malas, sino que son personas que realmente no tienen el conocimiento y la cercanía para ayudar a salir al Niki y sus amigos de la situación en la cual se encuentran.

Las personas que contratan al Niki y al Nacho para conseguir droga o transportar mercancía, son personas adineradas, de un estatus muy alto; **Gustavo** es un joven que busca un poco de Marihuana para sus amigos, es relajado y muy sociable; representa a la juventud adinerada que solo busca complacerse con drogas y mujeres. **El artista** es una persona que pese a su gran nivel cultural y un gran estatus, esconde una homosexualidad oscura, pidiéndole al Nacho que se prostituya, representa en cierta medida el regeneramiento sexual y moral. Mientras que el tipo adinerado que sale al final de la película que manda a el Niki al norte, es más violento y oscuro que los demás, el es un narcotraficante, buscado por la policía. Estos tres personajes, junto con Manuela, representan en cierta medida la marginalidad de la clase alta, ya que la marginalidad en *Caluga y Menta* no solo se da en los estratos sociales bajos, sino en todos ámbitos. Sobre esta marginalidad Justiniano comenta: *Más allá del contexto social-económico tiene que ver con los marginales que no son del sector social más miserable. Gente que optó por ser marginal, dejándose llevar por las drogas. Eso se dio y fue incluso una moda, pero hubo quienes canalizaron esto en la música, el teatro y el arte. Se juntaron entonces “loquitos” y “loquitas” de sectores sociales altos convertidos en “punk”, por ejemplo. Es un malestar que sentía la gente en un momento asfixiante de la historia de los pueblos. Había un hastío existencial.*²⁴

---

²⁴ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Gonzalo Justiniano, 2003)

B-HAPPY, LA MARGINALIDAD EN LA DEMOCRACIA.

*“Yo no le tengo miedo a nada...
ni a los perros, ni a los gitanos,
ni a la noche, ni al viento,
ni a los temblores...
yo no le tengo miedo a nada”*

Trece años después de haber hecho “Caluga o Menta” (1990) y con tres películas más a su haber, Justiniano vuelve a tomar el tema de la marginalidad, con la película *B-Happy* hecha en el 2003, en donde un ya maduro Justiniano, señalado ya como un director chileno estable y con respeto internacional, no esta tratando de experimentar, sino que por el contrario, trata de establecer con este film una marca ya registrada en sus anteriores películas.

La película parte con Katty, la protagonista de la película, diciendo esta frase en voz en off: *“Yo no le tengo miedo a nada... ni a los perros, ni a los gitanos, ni a la noche, ni al viento, ni a los temblores... yo no le tengo miedo a nada”*; frase que será el hilo conductor de la película *B-Happy*. Ocupando el mismo recurso del principio de *Caluga o Menta*, Justiniano nos da la clave de la película sin mayores rodeos y solamente nos deleitara con marcadas escenas en donde lo que importa no es el sub-texto, sino la experiencia del espectador al estar delante de la realidad. Podríamos clasificar a esta película de voyerista, ya que ha diferencia de *Caluga o Menta*, que no hace reflexionar sobre el mundo, *B-Happy* nos plantea como es el mundo, con hechos inevitables, ya que Katty no esta enfrentada ante un mundo que la opaca o a un sistema, sino que se debe enfrentar a su propia familia, a su padre, su madre y a su hermano; al señor del almacén, a los profesores del colegio, a médicos, a curas, a jóvenes de su misma edad, en otras palabras, a las personas de su alrededor. Es como si los personajes de la película se hubieran organizado para hacerle la vida imposible a Katty, que con su postura

de no tenerle miedo a nada, se enfrente a las dificultades sin temor, aceptando las situaciones tal como son, simplemente “situaciones”.

El discurso de Justiniano ha cambiado, porque la sociedad en si misma ha cambiado. He aquí la importancia de esta película: ocupa el mismo tema, pero de diferente mirada.

La trama de B-happy es muy simple: Katty es una niña de quince años, de clase baja, que vive junto a su madre y su hermano mayor cerca de Valparaíso en una casa campestre; su padre es un ladrón veterano y fracasado que recién sale de la cárcel y conoce recién a su hija. Tomando esto como punto de partida, en la historia se desencadenaran una sucesión de amargos sucesos para Katty, como la muerte de su madre, la homosexualidad de su hermano, los actos delictuales de su padre, violaciones, prostitución, entre muchos otros sucesos, en los cuales Katty deberá enfrentar sola.

Al oír la trama más de alguno habrá pensado en alguna novela de Charles Dickens, como *Oliver Twist*, en la cual se relata el mismo tema, con parecida sucesión de hechos, o más aun, quizás el referente más directo para B-Happy es la famosa película chilena *Valparaíso Mi Amor*, película hecha en 1968 por Aldo Francia. La sucesión de hechos a los cuales se enfrenta Katty no se diferencia mucho a la sucesión de hechos que deben enfrentar los personajes de la película de Aldo Francia, ya que B-Happy, no habla sobre temas que no son de conocimiento popular, ya que su objetivo no es mostrarnos algo nuevo, sino exponer una diferente *mirada*.

Justiniano no quiere mostrar la crueldad del mundo, sino la actitud que tiene Katty hacia los sucesos que se van presentando. De hay la diferencia innegable de Justiniano con Dickens y Aldo Francia; a Katty no le afectan los hechos que suceden a su alrededor, su rostro no cambia frente a los diferentes actos atroces de su vida, no vemos a Katty llorar por lo que le sucede, ni siquiera se queja, acepta todo. Su actitud sin miedo a la vida se plasma reiteradamente y es su caballo de batalla, aunque esta posición a la vida es algo bueno, ya que su actitud no esta dada por una madurez, al contrario Katty no es una mujer madura enfrentándose al mundo, solo es una niña que acepta su situación. Esta falta de

miedo hará que Katty viva muchas situaciones, ya sean buenas o malas, ya que al asumir su condición, se tendrá que enfrentar a un mundo que se quiere aprovechar de ella. Por consiguiente, no es difícil entender que le sucedan cosas como: que su familia la deje abandonada; que la violen; que en el colegio la traten de ladrona como su padre; que la metan a una correccional; que se tenga que prostituir; entre muchas de otras situaciones. Pero todos estos sucesos le suceden sin siquiera haber hecho algo malo, durante la película Katty no actúa de forma indebida, al contrario ella es muy correcta, es una persona “buena” y aquí es donde el discurso de Justiniano toma más fuerza, el hecho de que Katty actué correctamente no le da el derecho a tener una buena vida, porque en el mundo de Katty no existe lo bueno, ni lo malo. De hay que la frase de su padre antes de morir toma peso.

...es lo que hay no más.

Esta frase se repite durante todo el film y es claramente el mensaje de la película, “es lo que hay no más”, Katty no decide casi nada de lo que le sucede, entonces ¿cuales son sus opciones en la vida?, ¿que puede hacer para cambiar su futuro?, “solo esperar a que la misma vida le de la posibilidades de elegir”. En la película solo existen tres momentos en donde Katty elige: *la primera vez que tiene sexo, al partir de su casa a Valparaíso en busca de su padre y al final en donde se va a Arica.*

Estas tres elecciones en las cuales Katty actúa acertadamente, son las que Justiniano clama como “la libertad de acción”, y están premeditadas por las circunstancias. Entonces cual es la moraleja de la película, parece ser no muy clara, y hay la complejidad del discurso de Justiniano, ya que va más allá de lo moral.

Como mencionamos en la Introducción, las historias de Justiniano nacen desde la mirada del mundo desde sus ojos, el caso de *B-Happy* no es distinto, Justiniano nos cuenta en una entrevista que el nacimiento de *B-Happy*, parte desde la experiencia de una joven real y de sucesos reales:

B-Happy nace de una historia real, de una chica que yo conocí en el norte de Chile, que tenía 14 años. Atendía en una fuente de soda y mientras yo estaba esperando a un grupo de gente que venía de viaje, esta chica se me acercaba, me daba un café y me contaba parte de su vida, así iba y volvía muchas veces hasta completar su historia.

La historia de la muchacha me impresionó, porque para ella todo el mundo vivía las mismas cosas. Me contó historias muy fuertes, acerca de la relación familiar que tenía con su padre, que se había escapado de su casa a los trece años. Fue curioso encontrar a una joven que a pesar de vivir situaciones extremadamente complicadas tuviera la energía y la luz para tratar de sobrevivir.

Un poco lo que pide la protagonista de B-Happy, y pedía la muchacha de la sodería, es que la dejen tranquila, no tienen grandes ambiciones, la muchacha soñaba con llegar a Arica, que es el extremo norte de Chile y a mí me pareció interesante contar quizás el caso de una heroína anónima, común y corriente que sabe salir adelante a pesar de su situación económica.

Pero como ella hay mucha gente en el mundo que vive ese tipo de situaciones y muchas veces en el cine Latinoamericano, y en eso me incluyo, se muestra un poco catastrófica la realidad de la gente joven.

Siempre terminan en mucha droga, asaltos, tiroteos. Entonces encontramos estas personas que viviendo una vida común y corriente quizás pasan desapercibidas.²⁵

Al leer la motivación de Justiniano, nos damos cuenta que esta historia puede llevarnos a lo que queremos lograr con esta tesis, lo cual tiene que ver con el análisis de la sociedad a partir de la película *B-Happy*. Esta imagen de la sociedad desde una joven “cualquiera”, nos va a llevar a descubrir a través de sus ojos una visión del mundo. Ya que en la película Katty viaja como el protagonista de *Largo Viaje* de Patricio Kaulen (1967), conociendo el mundo pero no desde un punto de vista neutro, sino a través de los ojos de una joven.

---

²⁵ Salazar Navarro, Salvador. *Entusiasmo y locura a la hora de contar historias*. (En línea). (Sin Fecha). <<http://www.latinoamerica-online.info/cult05/cine05.03.justiniano.html>> (Consulta: 15 Enero de 2009)

Ya con estas observaciones podemos, al igual que con *Caluga y Menta*, analizar el film desde diferentes puntos de vista, examinando el contexto en el cual se desarrolla la película, el ambiente en el cual transcurre y los personajes.

1. Contexto:

La película *B-Happy* esta ambientada en el siglo actual, pese a eso parece una película de los sesenta, la razón: *es que los personajes de B-Happy están totalmente marginados de la modernidad.*

En *Caluga y Menta* los protagonistas están marginados dentro de la ciudad, en sus alrededores, por su estrato social y su ambiente de delincuencia; mientras que en *B-Happy* los protagonistas están marginados por que viven en un ambiente campestre. La sociedad moderna, es una sociedad más urbana, tecnológica, de la cual no depende el ambiente más campestre pasa a un lado. Los protagonistas de *B-Happy* están estancados en el tiempo, viven en el campo sin comunicación con el mundo, la tecnología solo se hace presente por la televisión y los medios de transporte. Y no solo eso, la forma en la que vive Katy, la situación de su madre y la de su padre, da para que en su entorno no haya rastros de modernidad; su padre es un ladrón que nunca pudo adaptarse y que al salir de la cárcel vuelve a robar inmediatamente, porque no acepta el cambio; su madre también vive solamente el momento, sin ningún sentido de emprendimiento.

Este rasgo de falta de modernidad, lleva a que la familia de Katty siempre este necesitada, la casa de Katty esta a penas en pie, no tienen mucho para comer, apenas pueden cumplir sus necesidades básicas; este falta de necesidad es muy abundante en este mundo en donde uno se ve agobiado por el dinero, ya que el dinero hoy en día a tomado un nuevo valor, más haya de lo moral y lo valorico, que ahora representa la felicidad y la libertad. Una persona que no tiene dinero no puede ser feliz y no puede ser libre, es esclava de su propia condición social, ya que como no tienen dinero, no pueden optar a una mejor educación o a un mejor posicionamiento, cayendo en la delincuencia y pese a que Katty no es delincuente, su padre lo es y eso significa que a nivel social, ella también lo es. El modo en que

la clase determina el destino de los individuos es muy diferente cuando se contrasta y vincula una clase con otra. En el caso de *B-Happy* no existe un intercambio entre diferentes estratos sociales, haciendo del interclasismo una utopía en la modernidad. Y en la película nos damos cuenta que ese interclasismo ha tomado un nuevo estrato, el cual es el rural, el cual puede estar incluso más bajo que el de la marginalidad en la ciudad.

Orlando Lübert en su película *Taxi para Tres*, que fue hecha el 2001, fecha cercana a la realización de *B-Happy* (2003), nos cuenta una historia en donde el protagonista también se ve agobiado por el dinero y explica: *Sobre todo me interesa el mundo de la necesidad. De alguna manera, para el taxista que viene de ese mundo, la plata es la pasada hacia el mundo de la libertad. Esa es la ideología permanente en la película. No es la cultura, como ocurre tradicionalmente en la clase media. Ganar libertad a través de la cultura, del espíritu, se ha ido perdiendo, incluso a través de la religión. Hoy los templos son los bancos y de alguna manera yo quería mostrar eso, trabajando dramáticamente un historia en el mundo de la necesidad. Y lo paradójal, lo criminal es que a través de ese sistema es la única manera de que funcione y tenga éxito el modelo económico. Pero es un sistema destructivo de la esencia del ser humano. La gente ya no se motiva por objetivos de otro tipo, más nobles, que no sea la codicia.*²⁶

Katty durante la película tiene la necesidad de buscar apoyo, pero en ningún momento busca apoyó monetario, sino apoyo emocional, espiritual, pero este mundo moderno contaminado por el individualismo capitalista, hace que Katty se anda más en su propio vacío, quedando sola en la película, cuando decide ir a ver a su padre a Valparaíso, es porque esta sola, su propia familia y sus vecinos la dejaron abandonada y esa ida a Valparaíso es para alejarse del círculo en el que se encuentra y buscar apoyó en la única persona que sabe que le puede entregar algo, el cual es su padre. Aunque al entrar en la ciudad se debe enfrentar con algo peor.

---

²⁶ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Orlando Lübert, 2003)

Gonzalo Justiniano relaciona el título de la obra, con la modernidad y la búsqueda de Katty por algo más allá del dinero, sino del aprecio.

Hay dos cosas, y una es como irónica y es que en el fondo hay un tipo de felicidad que sobre todo se enseña en el colegio, y casi siempre en inglés, que es una especie de felicidad que invita al consumismo, a pensar que la felicidad es estar happy, a poder comprar miles de cosas sin pensar.

Y a mí lo que me parecía es que esta niña refleja que la felicidad pasa por otras cosas, por cosas mínimas. Es feliz al contrario de muchos otros seres humanos que a pesar de estar peleando una batalla semi-perdida que es haber nacido, ella busca la felicidad en mínimas oportunidades como encontrar un amor, un pequeño trabajo, ya te lo digo, sin tanta presión.²⁷

Pese a que en palabras de Justiniano esa búsqueda parece una batalla fácil, para Katty esa búsqueda de una felicidad mínima, parece una batalla magnánima contra un sistema que cada vez la hunde más dentro de ese sistema, que te obliga a buscar la felicidad dentro del consumismo.

Otro aspecto relevante de la modernidad es el individualismo, que se ve reflejado plenamente en la película. El problema no es el sistema mismo, sino las personas y su forma de pensar, el individualismo es una de las características más importantes de nuestros tiempos, el egoísmo y la falta de ayuda a los demás, la marginación de los que no sirven en la sociedad. Esto lo vive Katty en carne propia, ya que ella al no pertenecer y ayudar al mundo, es apartada, la política urbanística del gobierno no da cabida a jóvenes campestres como Katty. Además, esta sociedad individualista también es prejuiciosa, ya que las instituciones como el colegio o la correccional, la discriminan por el pasado de su padre.

---

²⁷ Salazar Navarro, Salvador. *Entusiasmo y locura a la hora de contar historias. (En línea). (Sin Fecha).* <<http://www.latinoamerica-online.info/cult05/cine05.03.justiniano.html>> (Consulta: 15 Enero de 2009)

2. Ambiente:

B-Happy como mencionamos anteriormente, es una película visual y contemplativa, en donde el ambiente toma vital importancia.

El Ambiente en el cual transcurre B-Happy, al igual que el de Caluga y Menta, es decadente, miserable, rayando en lo grotesco; pero muy cercano a la realidad de lo que está mostrando. No se mostrará en la película reflejo de modernidad, no se verán Supermercados, sino Almacenes; se recurrirán a ambientes campestres y a los lugares más viejos de Valparaíso; los establecimientos como la cárcel, la escuela, el reformatorio, entre otros no han tenido ninguna renovación hace años; la ropa que ocupan los personajes es vieja, evitando ser muy coloridas; más aún, nadie tendrá un celular, lo cual hoy en día es un accesorio obligatorio de cualquier persona independiente de su estatus social. Esta vuelta a el pasado en las locaciones y en los detalles de los personajes está dado por las características de los personajes, que no se atreven a afrontar el mundo, y por ende su lejanía con lo nuevo.

Durante el transcurso de la película, la protagonista divaga por diferentes lugares, los cuales observa y absorbe por su carácter tranquilo y silencioso, esto da paso para que Justiniano de protagonismo al ambiente, siendo muy importante las locaciones y los detalles visuales del film; ya que estamos ante un film muy visual, lleno de símbolos que solo la contemplación de la imagen nos puede dar.

Hay que tener en cuenta que la primera parte del film está ambientada más que nada en un ambiente rural, el cual no es costumbrista, por el contrario, muestra la decadencia del campo, por la modernidad. Es extraña esta visión del mundo rural por parte de Justiniano, ya que se contrasta notoriamente con la de la mayoría de los cineastas de su generación. Ya que por muchos cineastas chilenos lo rural representa un aire de nostalgia, se registran comidas, mitos y ritos, elementos relacionados con nuestras costumbres; pero Justiniano no nos muestra eso, nos muestra un campo desprovisto de todo su misticismo. Lo rural parece más que algo bueno y diferente, es mirado como una cárcel, en donde los protagonistas buscan de todas formas salir a la ciudad o emigrar a lugares mejores.

Locaciones como *la Casa de Katty*, toman un protagonismo importante dentro de la película, ya que nos muestra la forma de vivir de la protagonista, su estatus social, sus limitaciones materiales, sus gustos y sus problemas diarios. La casa de Katty se encuentra en el campo en algún lugar de la Quinta Región, alejado del mar, el pueblo más cercano es uno campestre alejado de la civilización; eso demuestra el aislamiento de Katty con el mundo.

La casa de Katty es una casa pobre, no es pequeña, pero su construcción esta muy descuidada; la casa a simple vista demuestra que sus dueños o la adquirieron por alguna herencia o por

Katty vive en una casa de campo, lejos de la civilización.

Las paredes de la casa de Katty, están descuidadas por el tiempo y la falta de recursos monetarios, esto demuestra la pobreza que rodea a Katty.

que tuvieron en su momento algo de dinero, pero que después con el paso del tiempo lo fueron perdiendo por la decadencia, al estar el padre de Katty en la cárcel y su madre trabajando para solventar a dos hijos que tampoco ayudan, ni en las labores de la casa, ni ha nivel monetario; uno puede entrever que el descuido se debe a una precariedad de recursos y de descuido, además de que la casa tiene un aire a tristeza y desolación, que es el que desprenden los personajes que viven hay, especialmente su madre. Dentro de la casa se encuentra solo en el living-comedor, una mesa vieja con cuatro sillas; en la cocina no hay horno, solo una mesa, un lavaplatos viejo y unos sartenes y ollas colgados de la pared; las paredes no tienen decoración, excepto de uno o dos cuadros viejos; no existe privacidad entre una pieza a otra; todo esto demuestra pobreza

no solo monetaria, sino espiritual: la madre de Katty es una mujer que perdió el sentido de la vida y solo vive el día a día, el hermano de Katty es un perdedor que solo busca una oportunidad para dejarlo todo y Katty es solo una niña que no tiene ninguna meta, ni perspectiva del mundo.

Estos personajes, dentro de esta casa, no ven una salida para este estado de pobreza y la casa en vez de ser su hogar se transforma en su enemigo, ya que es el fiel reflejo de su vida. La casa al ser tan importante, va mutando durante la película, al principio cuando en la casa solo esta Katty, con su hermano y su madre; el ambiente de la casa es vacío y monótono, sin ningún atractivo, es sombría y no hay música dentro del ambiente, sino un gran silencio; cuando llega el padre de Katty, la casa se transforma, se convierte en un ambiente más familiar, será un punto de reunión y tomara más protagonismo, por ende la familia almorzara junta, habrán más cosas dentro de la casa y cambiara el ambiente de forma favorable; después que el padre de Katty se va, su madre muere y su hermano la deja votada; la casa queda desolada vacía, reflejando el sentimiento de Katty en ese momento de su vida; hasta que la casa queda abandonada.

Las diferentes transformaciones de la casa de Katty, en el primer fotograma podemos ver un ambiente familiar, mientras que en el segundo fotograma se puede percibir la soledad.

Otras locaciones no tendrán el protagonismo, pero ayudaran a poder entrever su entorno. Por ejemplo *la escuela* en donde estudia Katty, es una escuela pequeña que pese a no ser fea y descuidada, no es moderna: la profesora escribe en un pizarrón pequeño, los pupitres están un poco descuidados, no hay más de veinte alumnos por sala, pero la principal característica de la escuela, es que no hay

ningún elemento que de a entender una educación moderna. Durante la película vemos a un solo profesor y al director; tomando lo citado podemos deducir que Katty no esta teniendo la mejor educación, que la educación que recibe no la va a llevar a estudiar a una universidad o a ser una gran profesional, solamente es una imposición social y del estado, la cual asume como tal, ya que Katty a simple vista no parece muy culta.

Aunque la escuela da para un tema mayor, el cual tiene que ver con la deserción de Katty a seguir estudiando después de la muerte de su madre y de la acusación que le hace el director de que se robo algo de la escuela. Esta deserción escolar en la media constituye un gran problema y en *B-Happy* es un tema muy acertado, no solo por la narración de la película, sino por el impacto social en lo jóvenes que no terminan la enseñanza media. En el libro “La Dialéctica de la Integración y la Exclusión Social”, en el cual profundizan en el tema de deserción escolar, afirman: *En Chile contemporáneo no completar la educación media se constituye en un obstáculo mayor a la integración social. Romper ese círculo es una prioridad básica e imprescindible para aminorar los procesos de exclusión social que afectan a los segmentos juveniles de la población.*²⁸

No es de extrañar que a causa de esa deserción, Katty termine prostituyendose, ya que esta clase de deserción, es de alguna manera una exclusión y marginización de los jóvenes de la sociedad, ya que se le cierran todas las posibilidades de surgir. La deserción es mayor en áreas rurales, que en áreas urbanas; ya sea por causas de trabajo o por que en áreas rurales no existe una necesidad tan imperante de ser profesional (aunque esto ha cambiado mucho en los últimos años). Se ha identificado que el mayor factor de deserción esta relacionado con los hogares de bajo nivel de ingreso y esto como consecuencia de los factores que representa vivir en una familia de clase baja: el interés de los jóvenes por ayudar monetariamente a sus familias, la falta de motivación por parte de sus padres que tampoco terminaron la enseñanza media, la drogadicción, el ambiente estudiantil en colegios municipales, entre otros factores (aunque cabe

---

²⁸ INJUV (Instituto Nacional de la Juventud). *La Dialéctica de la Integración y la Exclusión social*. Editorial Mónica Gerber Plus. Chile, 2005.

destacar que esto no se aplica a todos los casos, ya que existen familias de escasos recursos que tienen un mejor ambiente para sus hijos, pese a sus escasos recursos). En el caso de Katty tiene que ver con una desmotivación a causa de la discriminación, por la necesidad monetaria ya que se queda sola en su casa y ha la falta de apoyo por parte de la escuela, además de una invisible y muy clara discriminación a causa de su padre (ya que es un ladrón).

Sobre la discriminación de los colegios, en un escrito de la UNICEF se afirma: *el modelo de escuela que orienta a los docentes en el país tiende a ser “selectivo” más que “inclusivo”, en el sentido que apunta a excluir a los alumnos malos y no a fomentar el máximo de aprendizaje del cual cada alumno es capaz, apuntando al éxito de todos. Estas reflexiones plantean como factor de deserción la incapacidad del propio sistema escolar de acoger y dar respuesta a jóvenes con dificultades o necesidades especiales y señalan que esta inadecuación alcanza a las formas organizativas, las prácticas pedagógicas, la forma de convivencia, normatividad y disciplina escolar y a la diversidad de intereses y vocaciones.*²⁹

Otra locación fundamental es el *almacén*, el cual no es grande como un supermercado, pero se impone dentro del universo en donde se encuentra Katty, incluso el lugar en donde se encuentra este almacén es como una casa de fundo, dentro del almacén podemos ver una gran cantidad de productos y podemos entender que el dueño tiene bastante dinero; con esta ventaja el dueño del almacén someterá a Katty y a su madre, que necesitan subsistir de algún modo.

El *pueblo* en donde está el colegio y el cual es el más cercano de Katty, es muy extraño verlo hoy en día, principalmente en un sector próximo a la región metropolitana, ya que las calles no están pavimentadas, y solo se pueden ver puestos chicos, las personas están sentadas en el piso o transitando por la calle y no se pueden ver muchos vehículos, es como si fuera una enclave dentro de la quinta región, este detalle demuestra lo ya mencionado anteriormente el cual es la lejanía de Katty con la modernidad.

Otra locación que es muy criolla y típica de los pueblos chilenos, es la del *parque de diversiones* en el terreno baldío, la cual complementa lo descrito en la ciudad,

---

²⁹ Ibíd.

con juegos que hace veinte años hubiera revolucionado a los niños, pero que ahora quedan obsoletos por los nuevos sistemas de entretenimiento.

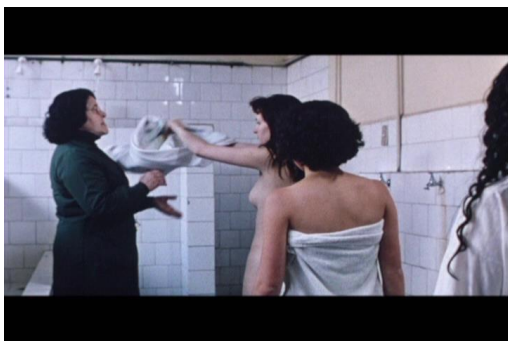
Estas cuatro locaciones: la escuela, el almacén, el pueblo y el parque de diversiones; tienen un punto en común que es la lejanía del mundo moderno.

Las cuatro locaciones mencionadas, tienen algo en común, y es que pertenecen a un Chile más criollo y autóctono; el entorno de Katty corresponde a principios de los años ochenta en Chile, a un periodo más oscuro, los lugares descritos no pertenecen a la época actual en la cual esta ambientada la película, esto no es un desierto, al contrario, demuestra que en Chile todavía existen lugares así, que no han sido tocados por la globalización o la modernidad emergente.

Katty al irse de su casa se ve enfrentada a un mundo diferente, en el cual se ve desposeída de cualquier ayuda cercana, este mundo nuevo es Valparaíso, esta ciudad es mostrada de forma muy decadente, la oscura y sin ley. Katty llega a Valparaíso a buscar a su padre, el único familiar que le queda como apoyo, aunque este no ha estado presente en gran parte de su vida. Para poder estar con su padre deberá enfrentarse a diferentes situaciones, las cuales se ven plasmadas en diferentes ambientes a los cuales se ve enfrentada.

El primer obstáculo es la *Correccional*. Katty llega a esta correccional como una solución de la sociedad, al abandono de Katty por parte de su familia. Esta correccional claramente es una cárcel para Katty, el cual rápidamente le corta las alas de libertad que se había propuesto al salir de su casa y su pueblo natal. Para lograr este sentimiento de cárcel juvenil, Justiniano encuentra como locación un colegio de Santiago. Justiniano nos da cuenta de forma lineal y descriptiva los diferentes aspectos de la correccional. Parte con un recibimiento de la inspectora, dando a entender la disciplina y el sistema autoritario, simbolizado por la estatua del creador del colegio; posteriormente nos mostrara la forma en que duermen, todas juntas en una gran habitación, sin ninguna privacidad; después nos llevará a las duchas, que serán comunitarias; para terminar en la sala de la directora del establecimiento, la cual es grande y por lo que se da a entrever en la escena, el trato entre la directora y las alumnas es turbio; al final dado la oportunidad Katty escapa de la correccional. La escena de la correccional, pese a ser corta es de gran importancia, ya que deja en claro la labor de la sociedad o el gobierno para la situación de Katty; Katty debe ser sancionada por la sociedad por estar sola ante el mundo, es culpable como el protagonista de “El Proceso” de Kafka, de haber nacido, por ende Justiniano nos muestra la correccional como una cárcel y solamente necesita mostrarnos las condiciones de vida de la correccional para darnos un discurso directo y netamente descriptivo, sin un mayor desarrollo que lo visto a simples ojos; por eso que la elección de las situaciones y de los espacios físicos dentro de la correccional son importantes para dar un discurso simple y directo.

Después de escapar de la correccional, Katty llega al *Hospital* en el cual se encuentra su padre. El hospital al igual que el reformatorio se nos muestra como un lugar con falta de privacidad, conglomerado por pacientes y la clara falta de una buena atención. Esto es claramente una critica al sistema de salud en Chile y que se vera respaldado al enfermarse el padre de Katty gravemente y el hospital no puede costearle los remedios.

Justiniano tanto en la escena del Reformatorio con en la del Hospital, nos muestra la falta de ayuda del gobierno a la situación de pobreza y soledad Katty.

El estado del hospital confirma la tesis, ya descrita, en que el gobierno desampara a Katty de tal manera que la lleva posteriormente a prostituirse, ya que no puede solventar su soledad, ni la enfermedad de su padre, en otras palabras, Katty no puede contar con la sociedad para nada, deberá valerse por si misma si quiere ser feliz. Pero para esto deberá de pasar la última prueba, a la cual se debe enfrentar en la película, la que consta de prostituirse y de esta manera caer en lo más bajo. Al final de la película Justiniano toma un tema muy fuerte, el cual es el de la prostitución juvenil, uno de los temas más delicados de nuestra sociedad consumista, “el poder del dinero sobre nuestra propio bienestar”. Es verdad que la prostitución es una constante en la historia de la modernidad, y su causa con fines monetarios es muy obvia, pero hay que tomar en cuenta que la prostitución tiene relación con el sistema económico, principalmente con el de Katty que es muy bajo, dando cuenta de la falta de ayuda que recibe su padre y ella misma, además de la falta de orientación; cayendo en el mismo hoyo que su madre (quien también se prostituye por dinero).

Sobre la prostitución juvenil en Chile en la modernidad, el libro “La Dialéctica de la Integración y la Exclusión Social” nos dice: *En particular, pensamos que las formas que adopta la prostitución tiene directa relación con el modelo de sociedad y cultura en que estas se inscribe. Hoy, la prostitución en Chile se encuentra inserta en un contexto de modernización, caracterizado por la centralidad que le da al consumo como espacio de integración social. Por otro lado, esta sociedad en proceso de transformación plantea un modelo de sujeto-protagonista del consumo:*

*el “joven”, valorando la juventud como un atributo estético y un estilo de vida que se debe poseer –y muchas veces “consumir”, para cumplir con los ideales sociales de integración.”*³⁰ Katty no tiene otra posibilidad para conseguir dinero además de prostituirse, es tanto así, que Katty se prostituye con la ayuda de un travesti, que piensa que la está ayudando al prostituirla, esto da muestra que la sociedad ha llegado a un punto ciego en donde “el fin justifica los medios”. Ya que en efecto, la emergencia de lo juvenil en la prostitución tiene que ver también con una sociedad que legitima la prostitución a través de su lógica económica.

El libro “La Dialéctica de la Integración y la Exclusión Social”, nos dice que el sistema de “juvenilización” de la prostitución actual nace desde la Dictadura Militar: *Esta “juvenilización” de la imagen de la prostituta tiene directa relación con las características estéticas que resalta el “nuevo modelo económico”, que comienza a aplicarse a comienzos de los años 80’ por la Dictadura Militar. Este cambio de modelo tiene directa relación con la transformación de los espacios donde se ejercía habitualmente el comercio sexual.*³¹

Otro dato importante sobre la prostitución, lo da el mismo libro y tiene relación directa con Katty y su situación, con la del resto de las jóvenes prostitutas. *Las jóvenes entrevistadas se iniciaron como prostitutas a una edad promedio de 15 años, es decir, durante su adolescencia. Esta manifestación como determinante para haber llegado a ejercer, su experiencia de extrema urgencia económica que habría sufrido en ciertos momentos de su vida.*³² El caso de la mayoría de las prostitutas es el caso de Katty, comienzan por una urgencia de necesidades casi extrema, para al final quedarse atrapadas en un círculo vicioso, ya que además, la prostitución está de la mano con la drogadicción que también se puede ver en *B-Happy* con la Pulga.

Cuando Katty decide prostituirse, la locación más idónea es una calle de Valparaíso de Noche, la cual se muestra oscura, plagada de travestís y prostitutas,

---

³⁰ INJUV (Instituto Nacional de la Juventud). *La Dialéctica de la Integración y la Exclusión social*. Editorial Mónica Gerber Plus. Chile, 2005.

³¹ *Ibíd.*

³² *Ibíd.*

mostrando la decadencia nocturna de Valparaíso, la cual es degenerada y cabe espacio para que una niña de quince años se prostituya (pedofilia).

A la casa en la cual Katty se prostituirá, llevada por un amigo travestí, es una casa típica de Valparaíso, de madera, con varios pasillos, bien iluminada, no hay mayor símbolo en ella; pero lo interesante de esta locación es la habitación en donde esta el español (con el cual se prostituirá Katty), la cual es amplia y solo consta de un sillón y una lámpara, sin ser muy ostentosa, la posición de las cosas en la habitación dan a entender una cierta jerarquía, no estamos ante cualquier persona, quizás es un empresario o una persona de gran dinero, esto se da por la sobriedad de los muebles y la posición del español, que esta de tal manera que le da estatus, sin haber nada material que lo de.

Katty se entrega a la prostitución y a la vida nocturna de Valparaíso; Justiniano para esto solo debe mostrar la calle de noche y una habitación con un empresario, estos dos símbolos ya recurrentes en la vida porteña, bastan para completar el círculo.

Para terminar, la película termina con el viaje de Katty hacia Arica escapando de su pasado y de su antigua vida; queriendo buscar un mejor mañana. Justiniano solo nos mostrara a Katty tomando un bus (pagando en efectivo, con billetes de mil) y a Katty dentro del bus viajando a Arica, sin despedidas, ni lloriqueos, como si se tratara más que un final, un epílogo; es un final redondo, mostrado tal como es.

3. Personajes:

Los personajes que transcurren en B-Happy son la mayoría: oscuros y amorales (con algunas excepciones), estos personajes nos mostraran diferentes facetas, ya

que como ya vimos en *Caluga o Menta*, a Justiniano le gusta marcar claramente la personalidad de sus personajes, para mostrar diferentes puntos de vista y diferentes mundos.

Katty es la protagonista y la víctima de la película, el relato estará centrado en ella y sus vivencias, siendo el hilo conductor. Justiniano no quiso caer en la típica niña víctima del mundo y le dio la característica que “ella no le tiene miedo a nada”, esta característica hará que todo lo que le suceda no le afecte, “aparentemente”. Pese a eso, ella representa todas las características de una niña de campo, su físico tiene rasgos muy criollos como el color de su piel, su estatura, su contextura, su color de pelo, a nivel psicológico también representara esa niña rebelde del campo chileno, siendo un poco hambreada y violenta, su lenguaje no será muy educado y hablara muy poco, lo justo y necesario. Su forma de ser es parecida a la de su madre y la mirara de una manera u otra como su imagen a seguir.

La familia de Katty es una familia disfuncional, al igual que *Caluga o Menta*, que en vez de ser una ayuda para Katty, se transforma en su cruz.

Su Madre responderá a la típica imagen de la campesina sufrida, donde su marido no trabaja o es alcohólico y debe afrontar ella sola la vida familiar, pese a eso no le hecha la culpa al marido, excusándolo; esta característica es típica de las mujeres del campo o que sufren de un marido abusador. Ella será la matriarca de la casa, que llevará en su espalda la carga familiar, siendo el pilar de la familia, la que con su muerte se desmoronara y separara. La madre de Katty respondería al clasismo y a la discriminación de la mujer dentro de la sociedad chilena, ella tiene que trabajar, pero siempre en trabajos mal pagados y siendo utilizada por su jefe también para su propio apetito sexual, dejando a sus hijos solos, que sean educados por el colegio o por su entorno, dejándolos desorientados, tanto Katty como Danilo no saben que hacer con sus vidas, están a la deriva, especialmente Danilo que ni siquiera tiene una orientación sexual definida y es susceptible al medio, siendo un joven que no le importa su familia.

Sobre la discriminación y la labor de la mujer, Orlando Lübert se pudo dar cuenta al hacer la investigación de su film *Taxi para Tres*, que existe un sexismo y clasismo muy fuerte: *la mujer tiene que salir a trabajar, los niños se quedan con*

*los vecinos. Recuerdo que la hija del taxista que nos arrendó el auto para la película era bien bonita y nos contó que fue a buscar trabajo como promotora, pero cuando decía que vivía en Cerro Navia perdía todas las posibilidades, ni la consideraban. Entonces se tuvo que conseguir una dirección en Ñuñoa para poder encontrar trabajo. Hay una discriminación muy grande, este es un país clasista y eso me impresiona mucho. Sobre todo en la mujer, la lucha para ser honrado, es real. Ellas dejan a los hijos solos para salir a trabajar, dejándolos expuestos a la droga, a todo.”*³³

El Padre de Katty es el padre ausente, el padre ladrón que no puede afrontar las responsabilidades y cae en el robo, no le importa su familia y se pone el siempre por delante de los demás, no puede afrontar el cambio y esto puede hacer que su vida y la de su familia se desmoronen. Pese a eso el padre de Katty es especial, ya que tiene un carácter muy atractivo, que hace que Katty se vuelva loca con el, al igual que su madre.

El hermano de Katty, **Danilo**, es un perdedor que va siguiendo el camino de su padre, es flojo, carretero, individualista, sin visión de futuro, típico perdedor que quiere salir del estado en el que está sin ningún esfuerzo, no le tiene aprecio a nadie en su familia y no titubea al dejar sola a su hermana de quince años.

A medida que los familiares de Katty van muriendo, Katty se va liberando de las ataduras que la atan, hasta que al final de la película cuando su padre muere, Katty recién puede afrontar su vida y tener un futuro mejor.

Los personajes secundarios de Katty se podrían dividir en dos, los que son externos y le hacen la vida imposible a Katty y los personajes que tratan de ayudarla.

Los personajes que tratan de ayudar a Katty, finalmente no logran sus objetivos cabalmente y solo tapan el espacio que Katty tiene de soledad.

El **Chemo** es uno de los pocos personajes morales de la película, es el joven bueno y despistado, que pese a tener un atractivo físico, es muy niño; es un

---

³³ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Orlando Lübert, 2003)

personaje cómico dentro de la película y nos muestra la ingenuidad del mundo, algo que Katty quiere tener, pero que la realidad no la deja. Pese a la influencia que tiene Chemo sobre Katty, es uno de los personajes menos logrados de la película, el físico y la edad del actor no se acomoda con las exigencias del personaje y pasa a ser un personaje más anecdótico, que una representación de la realidad que estamos acostumbrados con Justiniano.

La Profesora pese a sus intenciones, al igual que Chemo es un personaje que no es parte del mundo, es un personaje ingenuo que es pasado a llevar por personas con más poder, como su marido, que no le tiene el mínimo respeto. Su rostro de alegría frente al mundo, es solo una careta ante la ingenuidad del sistema escolar, ya que su ingenuidad hace que no sea un apoyo, que junto con su falta de carácter, se transforma en un estorbo.

Nina, el travestí es el típico homosexual de Valparaíso, que se prostituye de noche, es el principal apoyo que tiene Katty en Valparaíso y es el que la lleva a prostituirse, es extraña es dualidad de perversión hacía Katty y el amor que se tienen, el travestí piensa que ayuda a Katty (una niña de solo quince años) prostituyendola, aunque en el mundo en el cual se mueve Katty, eso puede ser visto como una ayuda.

Estos tres personajes que ayudan a Katty o que le sirven de apoyo, hacen una ayuda insuficiente, no cuentan como una real ayuda, son demasiado inmorales para poder ayudar a Katty, además que son muy ingenuos frente a los problemas de Katty.

Mientras que los personajes que tratan de hacer de Katty la vida imposible, siguen también un estereotipo, pero tiene los pies sobre la tierra, son prejuiciosos y creen ayudar a Katty enroscándole su dolor y su situación.

Franco, el dueño del almacén, es un monstruo en la película, es quizás el personajes más dañino, es el único personaje que solo hace el mal en la película, durante el film no hará ningún acto honrado y será el antagonista de su mujer, los pies de este personajes pisan tierra de tal manera, que se siente con el derecho de pasar por los demás, cree que por tener el poder monetario puede controlar todo a su alrededor, por ende viola a Katty y se acuesta con la Madre de Katty,

además de pasar por sobre su mujer; se siente mejor que el padre de Katty, por ende les restriega a la madre de Katty y a Katty lo perdedor que es el padre de Katty.

Otro personaje que es dañino y que también es prejuicioso es el **director del la escuela** a la cual asiste Katty, que la acusa y también le restriega en la cara a Katty su situación y su familia.

Estos dos personajes representan los prejuicios que tiene el mundo con Katty, quizás parecido a la novela “Hijo de Ladrón” de Manuel Rojas, en donde el solo hecho de tener una familia con un pasado delictual, marcan al protagonista de tal manera que se ve desprotegido ante el mundo.

Para terminar, he dejado al último el personaje de la **Pulga**, que para mi representa lo que le espera a Katty si sigue en Valparaíso, es la imagen de su futuro si es que cae en la garras del Valparaíso decadente, en donde deberá tomar a la prostitución como trabajo, caerá en las drogas y pasaría a ser una delincuente.

ANÁLISIS SOCIAL A PARTIR DE “CALUGA Y MENTA” Y B-HAPPY.

Como hemos dicho anteriormente existe una relación muy singular entre *Caluga o Menta* y *B-Happy*, ya que tratan del mismo tema, en periodos de tiempo y en circunstancias sociales muy diferentes, también hay que tener en cuenta de que estas dos películas marcan la evolución de Justiniano a través del tiempo, ya que su mirada cambia de la misma manera como en el contexto en el cual fueron hechas.

Después de ver estas dos películas y analizar cada una de ellas, lo que más llama la atención no son las similitudes entre estas dos películas (que fue la razón por la cual fueron elegidas), sino por el contrario, sus diferencias, ya que son estas las que nos dan la clave de cómo la mirada de Justiniano va mutando y evolucionando durante el tiempo.

1. Causales externas:

Una de las diferencias que hay entre estas dos películas y en la cual encuentro que es la más relevante y peculiar, es *la causa de los males que debe enfrentar los protagonistas de ambas películas*. En “Caluga y Menta” la causa de que el Niki esté en este círculo vicioso del cual no puede salir, está ligado a el “sistema”, el cual discrimina a las personas como el Niki y los margina de la sociedad; mientras que en *B-Happy* el enemigo es diferente, Katty no se siente amenazada por un ser invisible que está por sobre ella, por el contrario, Katty es amenazada por la misma gente que está a su alrededor. Aquí es donde el discurso de Justiniano cambia radicalmente. Cabe pensar también que la situación en la cual se ven implicados ambas películas es diferente, ya que el Niki se ve enfrentado ante un régimen militar, que reprime a las personas de escasos recursos; mientras que Katty está enfrentada a la sociedad de consumo, la cual la discrimina por su situación social y por su familia. Pese a esto el Niki y Katty son víctimas, son el resultado del mundo que los desfavorece, quizás por una suerte de destino que les juega una y otra vez una mala jugada.

Ambas películas hablan de la marginalidad, pero en que se ve reflejada la marginalidad en ambas películas, ya mencionamos que la marginalidad se va dando ya sea por el Gobierno Militar o por la Sociedad de Consumo, pero Justiniano nos muestra los sectores que se ven más afectados: durante el Gobierno Militar el sector que se ve más afectado es el de la *clase baja* en Chile, que Justiniano lo representa como las personas que viven en la periferia de Santiago; mientras que en B-Happy el sector más afectado por la sociedad de consumo es el sector *rural*, ya que la sociedad consumo no contempla los sectores rurales, solo contempla la ciudad y Katty al tratar de emigrar hacia la ciudad se ve ante una muralla, de la cual solo puede llegar a la prostitución.

2. Modelo económico capitalista:

En ambas películas existe un rechazo a las políticas efectuadas en el periodo posterior a la dictadura militar, en donde se critica al modelo económico y social imperante en nuestra sociedad moderna y que fue desarrollado en el periodo de Dictadura y posteriormente establecido en los 90', cuestionando por sobre todo la legitimidad del éxito, derivado de la matriz del desarrollo capitalista, en donde el dinero esta por sobre todo, incluso por sobre la moral y la integridad del prójimo. Esta critica que no nace desde las películas de Justiniano, sino como un descontento general, reflejado en la gran mayoría de las películas chilenas, correspondientes al periodo post-dictadura. Cabe destacar por sobre todo películas como: *Johnny Cien Pesos* de Gustavo Graef Marino (1993), *El Chacotero Sentimental* de Cristián Galaz (1999) y *Taxi para Tres* de Orlando Lübbert (2001). Siendo estas películas una fuente de poder y resistencia a los discursos identitarios y al modelo sociopolítico, asociados al supuesto éxito del modelo económico de Chile, que no es más que dispar y una suerte de nube que esta por sobre la mayoría de los chilenos, inalcanzable para las grandes masas, pero que gracias a los medios masivos y a la globalización imperante por un sistema capitalista, se ha instalado en nuestra sociedad, provocando más que nada un sentimiento de resignación y una depresión social. Por ende los

protagonistas tanto en *Johnny Cien Pesos* como en *Caluga o Menta* sienten de tal manera esta resignación, que pierden el amor propio para tratar de llegar a salir de su situación actual, tratando de manera errónea poder optar a algo mejor, algo que es ofrecido desde las esferas más altas y que es inevitablemente inasequible, ya que su camino ya está trazado por las mismas personas que tratan de incentivarlos. Este aspecto se ve claramente reflejado en ambas películas tanto en *Caluga o Menta* con el Niki que será enceguecido por la búsqueda de algo mejor, al buscar la droga en el norte de Chile, perdiendo su hogar y a Manuela; y en *B-Happy* en donde el hermano de Katty la dejara botada, también buscando algo que no le es permitido.

Andrés Wood que con su película *Historias de Fútbol*,³⁴ toma el tema de la pérdida de la moral por dinero, remarca la lógica de mercado instaurada en los 80' con la Dictadura y consagrada en la época de los noventa, cosa que afectó más que nada a los valores de los chilenos, creando una generación individualista en donde lo que importa más es el propio bien común por sobre el de los demás. Hablando con una persona³⁴ que fue torturada y que perdió gran parte de su familia en el Gobierno Militar, me cuenta que después del Golpe Militar la gente cambió en Chile, que movilizada por el miedo empezó a preocuparse por su bienestar y a mirar al lado con lo que sucedía realmente (las torturas, las injusticias, las muertes, etc.). Esto marco en gran medida a las generaciones que nacieron en esa época, en donde hablar en contra del gobierno era tabú. En el mundo de Katty y del Niki, la gente no se preocupa por el "otro", sino por su propio bienestar, son hijos de un sistema represivo y económicamente marginador.

Sobre esto escribía Ricardo Larraín: *Percibo que la gente está sobrepasada por sus proyectos, no tiene tiempo. No hay tiempo para juntarse. La gente está volcada hacia lo individual y compulsivamente hay una nostalgia.*³⁵ Uno al ver estas dos películas, se pone a pensar, que pasaría si la familia del Niki y la de Katty hubiesen tenido más dinero, hubiesen tenido una mejor vida; uno sin

---

³⁴ Esta persona me ha pedido que no de su nombre.

³⁵ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Ricardo Larraín 2002).

meditarlo, se daría cuenta inmediatamente que sí hubiesen tenido una mejor vida, pero eso no quiere decir que hay que pasarle más dinero, por el contrario, la culpa al fin de cuenta está en que el mundo gira alrededor del dinero, por sobre los valores o el prójimo. En ningún momento el Niki y Katty reciben una ayuda real, no existe moral dentro de su mundo, por ende ellos tampoco deben porque tenerla, el mundo gira, pero ellos quedan marginados por que están destinados por su procedencia social, ha vivir de forma miserable. Andrés Wood señala: *hay un tema muy difícil que es el de la eficiencia. El país tiende a mira todo bajo ese prisma y bajo los parámetros economistas simples. Hay muchas cosas que no tienen sentido que existan .Hoy la enseñanza está centrada en la causa-efecto y es poco eficiente que un mapuche quiera quedarse en su tierra, ¿como no prefiere doscientas mil hectáreas que se las cambiemos por las cuatro que tiene!, que sirven para hacer una represa, pero para él es la tierra de sus antepasados. Es mucho más profundo que eso. Como país estamos optando por un concepto de modernidad, es lógico, es democrático, pero hay cosas que estamos perdiendo.*³⁶

Por eso no es de extrañar que el Niki con sus amigos estén todo el día tomando el sol o que Katty solo vaya al colegio y ayude a su madre, porque no tienen una perspectiva de futuro, no tienen un sentimiento de emprendimiento que vaya más haya de lo que esta al alcance de sus ojos, no existe una verdadera lucha ideológica, sino la simple subsistencia y la estabilidad monetaria. Si dependiera del Niki el podría estar todos los días tomando el sol y si dependiera de la madre de Katty podría estar todo el día viendo televisión; ya que solo la necesidad monetaria y familiar los mueve.

3. Globalización y Dictadura:

Lo anteriormente dicho, puede catalogarse dentro de un problema más grande, que afecta no solo ha Chile, sino al mundo entero, que tiene que ver con las transformaciones producidas por la Globalización. Los cambios económicos ocurridos en Dictadura van de la mano con el modelo de globalización mundial,

---

³⁶ Villaroel, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. (Entrevista a Andrés Wood 2003).

que nace desde el Capitalismo Estadounidense, que después de la Segunda Guerra Mundial impero en el mundo. Este sistema globalizado, no es un tema ajeno a la clase más baja o a pueblos más aislados, ya que el sistema capitalista afecta la política de gobierno, por ende a todos por igual.

Manuel Antonio Garretón ve cuatro transformaciones producidas por la globalización: *la primera se relaciona con la homogenización mediática de la cultura de masas y la impugnación de ésta por lo que llama la “explosión de las identidades” comunitarias; la segunda, con la resignificación de los Estados nacionales a través de nuevas formas de integración y democratización, pero también de la creación de bloques o espacios supranacionales, más sin formas de gobierno globalizado; la tercera, “...es la expulsión de vastos sectores de la humanidad y la generación por parte de cada nuevo mecanismo de globalización, de nuevas formas de exclusión. La masa de excluidos y marginales, que puede alcanzar a más de la mitad de la humanidad... a diferencia de formas conocidas de exclusión vinculadas a la dominación y explotación, tiene relaciones muy débiles con la sociedad, se vincula, pasivamente, a la globalización dominada por grandes potencias, o poderes económicos, pero con una contra cara llamada “la mundialización de la sociedad civil”; expresada en las asambleas internacionales sobre medio ambiente, pobreza, mujer, derechos humanos, etc.*³⁷

Tomando mayormente el tercer punto, la Marginalidad a tomado ribetes inimaginables, los cuales sobrepasan ya la periferia de Santiago y el sector rural. Tanto el Niki como Katty, son a nivel macro, un resultante del movimiento globalizarte, donde el individuo responde más por lo que puede aportar a la sociedad, más que por lo que realmente es, un ser humano.

4. Inamovilidad social y clasismo:

Ambas películas también muestran una presencia importante de la estratificación clasista y la inamovilidad social. Se logra ver la existencia de una sociedad latifundista en donde personas tiene el poder sobre otras marcadamente, haciendo

---

³⁷ Garretón, Manuel Antonio; Sosnowsky, Saúl; Subercaseux, Bernardo. *Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile*. Editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), 1993.

que el de más abajo haga lo que se le pida por un poco de dinero, ese es el caso del Niki y de Katty y se ve claramente en *Caluga y Menta* en el caso del Nacho, que ya puede desde prostituirse, hasta traficar droga porque se lo piden sus jefes de clase alta; y en *B-Happy* con la madre de Katty que deja que su jefe abuse de ella para poder llevar comida a su casa. En ambos casos se ve una fuerte división de clases, ya sea dentro de la urbe o dentro del campo, habiendo solo una separación física de barrios. Quedando los más pobres aislados a la periferia.

También sobre el sentimiento latifundista más básico, podemos entrever que la única unión interclasicista se da en ambas películas en el ámbito de la prostitución, en el único momento que en *B-Happy* se ve la clase alta es cuando Katty se prostituye, mientras que en el caso de *Caluga o Menta* se da en dos ámbitos: la prostitución y las drogas. He aquí en donde esta la crítica más grande a la clase alta, la cual en ninguna de las dos películas se ve desde ningún aspecto positivo, sino negativo y humillante.

5. Ambiente adverso en *Caluga o Menta* y en *B-Happy*:

Los personajes que rodean a los protagonistas en ambas películas son personas que no tienen moral, no existe personaje en ambas películas que sea “bueno”, por el contrario la mayoría obra de forma errónea, en *Caluga y Menta* los personajes o son delincuentes o drogadictos, esto dado por el medio en que se encuentran, incluso la madre del Niki que a simple vista puede ser vista como buena, tiene momentos en los cuales admite la venta de marihuana o acepta en silencio que su hijo delictue para traer dinero a la familia; en *B-Happy* este punto de vista se vuelve más extremista, ya que Gonzalo Justiniano nos muestra a personas comunes y corrientes, ya no hablamos de delincuentes, sino el viejo del almacén, el hermano mayor, la profesora del colegio, entre muchos otros, pero todos son amorales, todos son personas con dos caras: la madre de Katty puede preocuparse mucho de sus hijos, pero no duda en prostituirse, el amigo de Katty que es homosexual, la ayuda en un momento a dormir, pero también la ayuda a prostituirse, incluso personajes como la profesora la que es una persona demasiado “buena”, alegre y con animo de ayudar al prójimo, es uno de los

personajes más débiles del universo de B-Happy y cuestiona el hecho de que ser “bueno” o correcto en un mundo “incorrecto”, esta mal. Con esto podemos entender que para Justiniano no existe el bien y el mal, no existen personajes buenos, ni malos; ya que los personajes se mueven dentro de un mundo amoral, errático; incluso la búsqueda de ambos personajes tanto en B-Happy como en Caluga o Menta, es la sobre vivencia de este mundo, el cual es desfavorable para todos.

6. De la desesperanza en Caluga o Menta a la ilusión de B-Happy.

En *Caluga y Menta* se produce un círculo vicioso, los personajes viven cada día igual, existen diferencias pero al final siempre terminan tomando sol en el terreno baldío, los protagonistas no tienen fe en el futuro, admiten que ya la vida no les puede proponer nada mejor; en cambio en *B-Happy* eso no es así, los protagonistas sienten que ya están marcados, pero por sus raíces, por su familia y por el lugar en donde nacieron, pero saliendo de ese estado pueden buscar algo mejor, yéndose lejos pueden empezar una nueva vida. He aquí una de las grandes diferencias en ambas películas, las dos son amorales, nos muestran el mundo marginal, pero en *B-Happy* hay esperanza, y se plasma desde el comienzo, es verdad que Katty cae lo más bajo que puede caer, pero al final hay una esperanza; en *Caluga o Menta* eso no pasa, no importa lo que el Niki pueda hacer, ya cayó en lo más bajo y nunca va a poder salir de ese sitio. En este punto la visión de Justiniano ha mutado, en el siglo XXI, existe un atisbo de esperanza que no estaba presente en la sociedad de los 80', la situación de injusticia que sería insuperable mediante la segunda opción en *Caluga o Menta* en donde los protagonistas purgan con una condena cuyo final es tan negro como el comienzo, en *B-Happy* es renegado por la posibilidad de esa segunda oportunidad, pero el costo es el de alejarse y reencontrarse, los personajes de *B-Happy* no están votados, sino que están perdidos. Buscar un nuevo horizonte, salir de la situación en que están, puede ser una solución, el problema es que ha que precio.

7. Estética Naturalista:

Ambas películas tienen una *estética naturalista* y esto es a causa de la historia que cuentan, este naturalismo que viene desde el Neorrealismo Italiano, nos trata de acercar más a la realidad que ha la fantasía cinematográfica, tratando de aterrizar al espectador dentro de la realidad, Caluga y Menta y B-happy no están hechas en un estudio, sino en lugares reales, el realismo no solo debe estar en la historia, sino en los decorados, aprovechando el espacio físico que vemos a diario como un elemento importante y narrativo.

Ambas películas nos muestran mundos y en estos mundos no solo importan los personajes sino su entorno, valorando la fuerte presencia del paisaje, a través de una multiplicidad de lugares: en Caluga o Menta vemos como los personajes viven en un terreno baldío desértico, mientras que en B-Happy la protagonista vive en el campo, los dos sectores alejados de la sociedad, apartados y marginados; también los personajes que se verán en ambas películas están representados en la situación social y espacial en las que se encuentran, por ejemplo el pintor homosexual en Caluga o Menta esta en una casa muy grande, con paredes blancas y música clásica, esto nos dice mucho de su carácter y de su estado actual, en B-Happy podemos apreciar como la Pulga esta en un entorno de prostitución, drogadicción y represión tanto en el reformatorio como en la calle de noche. Pese a lo anteriormente dicho y a lo naturalista de las películas quizás la gran diferencia entre el Neorrealismo Italiano y los filmes de Justiniano, esta en la elección de los actores, Justiniano esta acostumbrado a ocupar actores tanto de teatro, de televisión o personas que interpreten papeles que no son en la realidad (con sus excepciones); mientras que en el Neorrealismo en muchos casos se ocupan a personas comunes y corrientes para que hagan los papeles y muchas veces son sus propias historias. Este detalle es curioso, ya que como espectador uno se siente alejado de la realidad de las películas de Justiniano al ver rostros famosos o conocidos en la pantalla. Pese a eso existe una diferencia en Caluga O Menta y B-Happy, en donde los actores de Caluga o Menta se acercan más a la realidad que los actores de B-Happy, esto hace que la película Caluga o Menta sea más impactante y verosímil.

8. Paralelo entre el Niki y Katty:

Tanto *B-Happy* como en *Caluga o Menta*, el eje está centrado en el personaje principal que se ve afectado por el medio que lo rodea, pero estos dos personajes van enfrentándose al mundo de diferente manera. El Niki es un personaje impenetrable, no se inmuta ante nada, más aun, no tiene moral, puede ver a un amigo morir y le da lo mismo, el mundo que le toca es así y el lo enfrenta como tal; Katty es diferente, ella también es un personaje al cual le rebotan los problemas, pero ante la muerte de su madre y la enfermedad de su padre, ella se preocupa y se ve afectada; esto está dado por una cierta búsqueda de los personajes durante toda la película, ya que para Katty la misión en la vida es buscar un escape (como lo es la imagen del norte); mientras que el Niki no busca nada realmente, solo dar el paso, no tiene metas o miras hacia el futuro, ya que su vida está predestinada. En ambos protagonistas no está presente la imagen paterna: el Niki no tiene padre y Katty conoce a su padre cuando ya es mayor, esta falta de imagen paterna podría ser la base para que ambos protagonistas no sepan como enfrentarse al mundo, o que no tengan las herramientas necesarias para desenvolverse. Tanto Katty como el Niki durante la película no van eligiendo las cosas que le suceden, son víctimas de las circunstancias, es claro que Justiniano trata de mostrarnos como estos protagonistas que apenas tienen conciencia del mundo que está a su alrededor, deben de desenvolverse en un mundo adverso, solamente como víctimas, pero no como víctimas que sufren, por el contrario ellos no sufren, sino aceptan su situación y en algunos casos, como el del Niki, la aceptan.

9. Los estímulos de Niki para delictuar y de Katty para prostituirse:

Una diferencia entre estas películas tiene que ver con el estímulo que lleva al Niki a volverse delincuente y al de Katty a volverse prostituta (dos cosas miradas mal por la sociedad). El Niki se transforma en delincuente entrando en una dinámica desesperada para salir de su condición social y, sobre todo aspirar a tener bienes inmuebles inútiles como una piscina, para esto busca la manera más fácil y que

pueda ganar mayor cantidad de dinero, esto lo hace perder sus propios límites y valores. Mientras que Katty es movida a la prostitución por una necesidad de cuidar a su padre y de salir de la condición que está, aunque la condición de prostituta aparentemente es temporal. Aunque los dos están movidos inevitablemente por la sociedad a perder sus “valores morales” y su dignidad. El Niki no podría subsistir sin robar y trabajar, y Katty no podría vivir sin prostituirse. Estos dos paradigmas nos dan a entender la situación paradigmática en las cuales se encuentran estos dos personajes, en donde su situación está predestinada. Al principio de *Caluga o Menta*, sin tener la necesidad de ver al Niki robar, ya podemos intuir que va a terminar robando y traficando. Lo mismo pasa con Katty en *B-Happy*, que solo transcurriendo veinte minutos de película es inevitable, como espectador, tener el presentimiento que Katty va a caer lo más bajo posible, hasta llegar a la prostitución. Esto no da muchas opciones a los protagonistas, Katty de alguna manera plasma este sentimiento cuando le dice a la amiga que uno no puede decidir muchas cosas en la vida, pero por lo menos va a elegir a su primera pareja.

10. Trastornos de los personajes ante una situación de adversidad extrema:

Al analizar la vida de Katty y del Niki, uno cabe pensar en que pasa por sus cabezas después de vivir una situación de pobreza, desesperanza, abandono, violencia, entre otras muchas cosas que les suceden. Ya que no solo podemos apreciar los problemas y los trastornos que puedan enfrentar, sino que además como van ellos a desenvolverse en el futuro. El caso de ambos personajes no es aislado, es el que vemos diariamente, la responsabilidad del estado con estos jóvenes es casi nula, además que como no pueden hacerse cargo, existe la marginación de la sociedad, ya sea a nivel institucional (cárcel, reformatorios, etc.), como sociales (viven en la periferia de Santiago o en lugares rurales). Sobre este tema el libro “La Dialéctica de la Integración y la Exclusión Social” comenta: *Preguntarse por la salud mental de las o los jóvenes no es solamente preguntarse por sus problemas y trastornos, por sus carencias y debilidades. Es también*

preguntarse por su autoestima, sus potencialidades, sus proyectos, sus sueños, en suma, es también interrogarse por su felicidad.

Esta forma de interrogarse sobre la salud mental, interrelacionando su dimensión negativa con la positiva, debería tener un correlato certero a nivel de las políticas públicas, lo que implica que la función del Estado no es solamente responder a las demandas que las y los jóvenes plantean en términos de dificultades y problemas, asegurando para ello una adecuada oferta institucional, sino que también, y prioritariamente, consiste en generar las condiciones necesarias y suficientes para que las y los jóvenes, en condiciones de libertad, democracia y participación, se hagan cargo de su propio bienestar y felicidad.³⁸

No existe en las películas un organismo que se preocupe por el bienestar de estos jóvenes descarriados, algún organismo que los ayude realmente. Por el contrario solo existen cárceles y reformatorios, que en vez de ayudarlos los reprimen y los marginan. Como nos son entes que ayudan a la sociedad de forma monetaria, no sirven; como dice el dicho: *si no son parte de la solución, son parte del problema.*

Siguiendo el mismo tema el libro “La Dialéctica de la Integración y la Exclusión Social” comenta: *El estilo de vida expresa el modo en que un joven interactúa con su propio cuerpo y el ambiente social y material. En los estilos de vida se expresan los sistemas individuales y colectivos de valores, es decir, modelos comportamentales que caracterizan los modos de inserción social de las y los jóvenes y que juegan con un rol importante en la conformación de su identidad y en la relación que establecen con su entorno social. Estos estilos de vida tienen consecuencias importantes en la salud mental y física de las y los jóvenes y en los contextos situacionales en los que ellos participan.*

Desde la perspectiva de la salud mental negativa, el estilo de vida puede conducir a trastornos emocionales y conductuales severos, a la delincuencia, la adicción, la prostitución y, en algunos casos, el suicidio.³⁹

---

³⁸ INJUV (Instituto Nacional de la Juventud). *La Dialéctica de la Integración y la Exclusión social*. Editorial Mónica Gerber Plus. Chile, 2005.

³⁹ *Ibíd.*

Lo mencionado anteriormente avala nuestra tesis de la responsabilidad de la sociedad para con los jóvenes, la salud mental negativa esta muy ligada al Niki y a Katty, los cuales son llevados hacia una descendente de delincuencia y prostitución, casi de forma inevitable.

11. Metáfora de la Familia Quebrada, la Tradición Machista y la labor de la Madre, en *Caluga o Menta* y *B-Happy*:

En ambas películas se ve la “metáfora de la familia quebrada”, la familia esta mal constituida en ambas películas: el peso de la unión familiar recae en la madre, la ausencia de la imagen paterna, los hermanos no se quieren mucho entre ellos y no existe la presencia de familiares más lejanos. Sobre esta metáfora, cabe recalcar la ausencia del padre, ya que esta imagen de alguna forma significa cohesión en la familia, a la vez de autoridad; este rol en ambas películas lo hace la madre que cumple al final una doble función, que al fin y al cabo no va poder cumplir a cabalidad.

También se puede ver una tradición machista en ambas películas, la incursión de la mujer en la sociedad laboral, no es muy apreciada, la mujer o cumple la labor de dueña de casa (la madre del Niki); cuida a el bebe (la hermana del Niki); cumple trabajos menores como de limpieza o ayudante de algún almacén (la madre de Katty); o simplemente para ganarse la vida se prostituye (la madre de Katty y Katty). Esta visión en ambas películas es de algún modo simplista, quizás en este punto Justiniano pudo haber hecho algún cambio, pero en general en el cine chileno la labor de la mujer en el cine es pobre, algunos textos hablan de esto como consecuencia de que la mayoría de los cineastas son hombre y gran parte de las películas los protagonistas son hombres. De algún modo en este momento en la cinematografía nacional, con propuestas de Directoras mujeres, hemos podido ver una mejor visualización de la mujer moderna chilena. Aunque cae destacar que existen películas chilenas en las cuales la mujer es vista de forma simplista y con un machismo exasperante, por ejemplo: *Mujeres Infieles* de Rodrigo Ortúzar Lynch (2004) y *Pecados* de Martín Rodríguez (2007).

La labor de la **madre** dentro de ambas películas es primordial, en ambos casos la madre sirve como un apoyo emocional para los protagonistas. Para el Niki su madre es una confidente y para Katty su madre es su apoyo. En ambas películas la madre cumple la función de padre, ya que en los dos filmes no está la imagen paterna; además de cumplir la labor de dueña de casa. La madre del Niki no trabaja, por un problema aparentemente mental (ese problema mental se menciona en la película, aunque la madre del Niki, no demuestra en ningún momento algún problema); la madre de Katty sí trabaja, ayudando en un almacén, aunque ese trabajo es también complementado con una labor sexual. En ambos casos, estas madres no demuestran algún atisbo de cultura o de emprendimiento, solo se remiten a la labor femenina impuesta por una sociedad machista. Estas dos mujeres son resultado del Gobierno Militar que pese a su surgimiento en el ámbito económico-capitalista, no hubo un adelanto en el contexto de la mujer, ya sea por su conservadurismo o por la imagen de madre que quería instaurar el gobierno con las mujeres. Sobre el tema de la dictadura y la mujer, Sonia Montecino explica: *Pareciera ser que el fenómeno de la economía social de mercado, y de la realización de todos los valores en él, no perneó de manera considerable a las mujeres. Ello porque en el propio sistema valórico sustentado por el gobierno militar la imagen de la madre fue un tópico hiperbolizado, y también por la persistencia de conceptos que hacen que el trabajo extra doméstico de las mujeres continúe viéndose más como necesidad que como una realización personal.*⁴⁰

El gobierno militar coloca a la mujer chilena bajo una doble dictadura: se agrega a la milenaria dominación de género expresada en la organización patriarcal de la sociedad, la dominación política. Esta doble opresión se conjuga con el peso económico impuesto y de esta manera hacerlas más vulnerables a la manipulación ideológica y del terror. Ya que la labor de la mujer además de ser la de madre, debe ser la de padre ver el caso del Niki y de Katty, los cuales no tienen padre.

---

⁴⁰ Montecinos Aguirre, Sonia. *Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno*. Editorial Catalonia, Chile, 1991.

Teresa Valdés en su libro “Mujeres en la Dictadura Militar en Chile”, destaca la labor de la mujer en la dictadura: *la mujer en el seno de una sociedad patriarcal es pilar de la mantención de la estructura social: reproductora de la fuerza de trabajo, en condiciones de crisis económicas, con alta cesantía y bajos salarios, sale masivamente de su confinamiento en el hogar en busca de ingresos que permitan el cumplimiento de su tarea, disfrazada ideológicamente en la imagen de “madre” y esposa abnegada. La dictadura hace uso de las herramientas del poder político, represivo y de las comunicaciones para conservar su apoyo económico e ideológico. En este sentido la mujer forma parte del sostén de la dictadura.* ⁴¹

Esta dualidad entre el capitalismo y el conservadurismo, es la imagen de la mujer que trata de imponer la dictadura, en donde la mujer por necesidad esta sujeta a la imagen de dueña de casa y de madre, y también debe de ser el sosten de la familia, ya que en la dictadura lo más importante es la familia, viniendo esta idea desde una imagen católica imperante en la época de dictadura, ya que la misma Biblia tiene un fijación con la labor de la mujer que tiene que ser más que nada de madre, ya que es su castigo por haber sido ella la que llevara a Adán a comer el fruto prohibido:

Epístola a Timoteo 1, Capítulo 2

9. *Asimismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia; no con cabellos encrespados, u oro, ó perlas, ó vestidos costosos.*
10. *Sino de buenas obras, como conviene á mujeres que profesan piedad.*
11. *La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.*
12. *Porque no permito á la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio.*
13. *Porque Adam fue formado el primero, después Eva;*
14. *Y Adam no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino á ser envuelta en transgresión:*

---

⁴¹ Valdés, Teresa. *Las Mujeres y la Dictadura Militar en Chile*. Editorial Flacso. Chile, 1987.

*15. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad, con modestia.*⁴²

Estos versículos nos muestran, de alguna manera, la labor de la mujer para el cristianismo, especialmente en la iglesia católica, pilar de nuestra idiosincrasia y de los principios moralistas impuestos en dictadura. Analizando el párrafo bíblico, es destacable las frases: profesar piedad, vergüenza y modestia, aprender en silencio, no permitir enseñar, no tomar autoridad, se salvara engendrando hijos. Palabras fuertes para el libro que sería nuestra guía espiritual en tiempos de dictadura. Tanto la madre del Niki como la de Katty, viven en un silencio constante, encerradas cuidando a sus hijos, viviendo en modestia y en vergüenza. Pero estas dos mujeres no demuestran en ningún momento creencia alguna en Dios o ser cercanas al cristianismo, en ambas películas no se ve una imagen divina. Pese a eso estas dos mujeres viven como se profesa en la Biblia, esto porque sean creyentes o no, están dentro de un sistema que las obliga a vivir así.

12. Religión:

Hay un aspecto peculiar en estas dos películas, las cuales se alejan de una constante del cine chileno, el cual tiene que ver con la *religión*, en estas dos películas no se menciona el cristianismo, ni la religión (con una excepción en B-Happy, pero mínima). Es extraño ya que la religión esta muy arraigada a nuestra sociedad, especialmente en la clase más baja y campestre, eso da que pensar mucho en que Justiniano no quiere que sus personajes tengan una salida espiritual en sus películas, dejando a un lado lo etéreo, haciendo que sus personajes enfrenten la realidad de frente. Otra conclusión que se puede sacar es que Justiniano quiere dejar en claro que ya no existe la religión, que es algo demasiado lejano, que Dios no llega a estos personajes, ya que su mundo es como el infierno pero en la tierra, como si ya estuvieran condenados desde el momento en que pisaron la tierra.

---

⁴² Versículos sacados del libro de La Biblia: Epístola de Timoteo 1. Capítulo 2. Versículo 9 -15.

13. Lo Popular y lo Cotidiano:

Pese a lo negativo de ambas películas y la crítica a la sociedad, hay que rescatar que Justiniano en sus dos filmes valora *lo popular y lo cotidiano*, incluyendo lo urbano y lo rural, relacionados a la religiosidad popular, Justiniano en los dos filmes nos asombra con los diferentes mundos que nos muestra, que pese a ser marginales, tiene un atractivo para el público. Transitando por barrios periféricos de la capital, casas rurales en el campo chileno, la noche porteña, el mercado, bares wuachacas. Estos lugares pasan a ser parte importante dentro del discurso de ambas películas, aquí Justiniano trata de mostrarnos una identidad cultural nacional, que no viene desde nuestros antepasados, sino desde lo cotidiano de la vida de estos jóvenes. Mostrando los propios códigos de cada lugar que muestra, haciendo de alguna manera un rescate etnográfico, que permite crear lazos de los protagonistas con su entorno y especialmente con el público nacional que al ver esa imagen tan cercana se siente identificado.

14. Circularidad en los Filmes de Justiniano:

Otro punto que podemos incluir en el análisis de estas dos películas, es un aspecto de Justiniano que se menciona en el libro “Huérfanos y Perdidos”, el cual tiene que ver con la *Circularidad* de sus filmes. Pese a que Justiniano en la mayoría de sus filmes nos muestra un realismo social y psicológico, es también un cineasta esotérico y místico, y esto se ve reflejado en algunos detalles de sus filmes y especialmente en la estructura narrativa. Desde su primer film *Los Hijos de la Guerra Fría* comenzando y concluyendo con la misma imagen del protagonista errando por el campo, ya se vislumbra una circularidad. En *Sussi* la circularidad está dada en que en el comienzo del film se ve la infancia de Sussi y en el término del film Sussi aborta un hijo (el niño perdido completa el círculo de las infancias perdidas). *Caluga y Menta* es en sí una película circular, pese a que el protagonista pase por diferentes situaciones al final siempre termina en el terreno baldío; además que al principio de la película sale la voz del niño hablando del espacio y al final también se repite esa voz. En *B-Happy* sucede lo mismo la

película parte con Katty hablando en voz en off, diciendo que no le tiene miedo a nada y al final de la película se repite la misma voz en off.

En el libro “Huérfanos y Perdidos” se afirma sobre las estructuras circulares: *Las estructuras circulares producen una significación agregada, que algunos teóricos denominan “intriga de predestinación”. La principal implicancia es que los personajes, que aparecen “encerrados” por la intriga, carecen de libertad: hagan lo que hagan están condenados a llegar al punto de donde partieron. En otras palabras, están obligados a cumplir el programa fijado por la intriga, por lo cual ésta adquiere el carácter de un destino del que los personajes no pueden escapar.*⁴³ Desde mi punto de vista, esta apreciación denominada “intriga de la predestinación”, no se puede aplicar totalmente a los filmes de Justiniano, es verdad que en el cine más comercial, se da mucho que los personajes estén ligados a cumplir un programa destinado por la intriga, pero a mi parecer, no se da en el caso de Justiniano, ya que más que una idealización del realizador como un dios omnipotente que le pone diferentes pruebas a los personajes de la película, en el caso de Justiniano es diferente, aunque existe una diferencia muy clara entre *Caluga o Menta* y *B-Happy* en este aspecto; a mi parecer Justiniano nos da a entender con esta circularidad que los personajes de sus películas están destinados a sufrir los mismos tormentos, pero no por una suerte de narratividad cinematográfica, sino porque el mundo no va a cambiar, sigue siendo el mismo y si en la película aparecen ciertos problemas, los problemas para los protagonistas no terminan con el final del film. Un ejemplo claro es el caso de *B-Happy*, en donde la protagonista repite lo mismo al final y al comienzo de la película, desde mi perspectiva, ella repite lo mismo al final tratando de reafirmarse a si misma que lo que venga ella lo va a afrontar de la misma manera como había enfrentado durante el film, ya que ella no le tiene miedo a nada. Algo parecido en *Caluga y Menta*, al principio se repite la voz en off, y al final el niño dice: “y los días eran lunes, martes, miércoles...”, tratando de decir que pese a lo que le había pasado al Niki la vida continua con la misma monotonía de siempre. Y tomando el discurso

---

⁴³ Cavallo, Ascanio; Douzet, Pablo; Rodríguez, Cecilia. *Huérfanos y Perdidos: el cine chileno en la transición*. Editorial Uqbar, Chile, 1999 (Nueva Edición, 2007).

de Justiniano desde este punto de vista, es donde la circularidad se vuelve más potente, ya que no solo tiene que ver con una suerte de circularidad fílmica, sino de la vida, ya que para Justiniano la vida es en si circular, como lo afirma Nietzsche con su teoría del eterno retorno, donde la historia se repiten continuamente, dando la sensación de que estuviera todo predestinado, pero no es así, ya que la predestinación en Justiniano no viene de la mano como un Dios omnipotente que nos rige, sino con una sociedad que no cambia.

Conclusión:

Podemos concluir que ambas películas, las cuales representan con *Caluga o Menta*, los primeros años de la democracia a principio de los años 90' y *B-Happy*, que representa los primeros años del nuevo milenio, tienen una conexión temática con el imaginario local. Existiendo un vinculo con temáticas propias de nuestra sociedad; con lugares simbólicos, que son parte de nuestra vida cotidiana, pero que a manos de Justiniano toman un valor más identitario; y que participan activamente con nuestra memoria colectiva y el mundo que nos rodea.

Durante el transcurso de la tesis pudimos darnos cuenta de que existe en cada película un código que va más allá de lo cinematográfico y que tiene directa relación con nuestra realidad, a través de los ojos de Justiniano y otros cineastas que siendo de la misma generación, pudieron a través del cine darnos una visión identitaria de nuestra sociedad.

Quizás muchas cosas de las cuales analizamos, Justiniano ni siquiera pudo haberlas pensado, o más aún, mucho de los sub-textos que discutimos en esta tesis ni siquiera pueden ser parte del discurso que este director quiso transmitir. Pero de una u otra forma, al hacer una película con connotaciones discursivas, los diferentes espectadores deberán descubrir en la película diferentes códigos, que pertenecen a nuestra memoria colectiva y a nuestro conocimiento sobre el tema expuesto en cada film. Esta memoria colectiva y el conocimiento pretérito que tengamos, darán forma nueva a cada película, dando paso a una nueva conversación entre el realizador y el espectador. Ya que el análisis que hicimos sobre estas películas, responden a la visión que tenemos del mundo. Quizás una

persona que fue marginal en la época de la dictadura, se ría de la película o una joven rural, nos da cuenta de que su realidad no es tan trágica como la de Katty; pero pese a eso la comunicación que se logra al hacer una película y al poder discutirla y analizarla, nos lleva inmediatamente a una interacción, que es sin duda alguna el punto esencial de esta tesis.

He aquí donde las palabras de Justiniano toman más fuerza, ya que al ver las películas *Caluga o Menta* y *B-Happy*; podemos aprender a mirar más allá del objeto, conociendo nuevos mundos, creando una imagen de país menos superficial, que no parta desde los típicos tópicos que nos muestran los medios y los prejuicios y nos den cuenta de que dentro de nuestra idiosincrasia existen cosas desagradables como es la situación del Niki, pero que dentro de estas cosas desagradables, existen personas como Katty que pueden vivir dentro de esta marginalidad y tratar de buscar la felicidad. Esta dualidad que es parte de nuestra idiosincrasia, es de alguna manera la búsqueda de Justiniano y el gran tema de sus películas.

ANEXO

La Filmografía de Gonzalo Justiniano:

– *Hijos de la Guerra Fría*

Dirección: Gonzalo Justiniano *Año:*1985. *Guión:* Gonzalo Justiniano *Interpretes:* Pachi Torreblanca, Eugenio Morales, Nestor Corona, Javier Maldonado, J.P. Guty, Sonia Mena.

Fotografía: Jorge Roth. *Música:* Jorge Arraigada. *Duración:* 73 minutos.

Sinopsis:

Esta fue una de las primeras cintas de lo que, años después, sería considerado como un tímido renacimiento del cine nacional. Ambientado en las grises calles del Santiago de los '80, el filme sigue a Gaspar -empleado público- y a Rebeca -trabajadora de una funeraria- por una serie de encuentros y diálogos donde queda de manifiesto el descontento y la apatía de una generación.

– *Sussi*

Dirección: Gonzalo Justiniano. *Año:* 1988. *Guión:* Gonzalo Justiniano y Gustavo Frías

Interpretes: Marcela Osorio, Bastián Bodenhofer, Jaime Calefón, Malucha Pinto, Miriam Palacios, Cristián Campos, Maria Corbinos, Patricia Rivadeneira, Javier Maldonado, Luís Alarcón, Alberto Chacón, Pablo Levin y Paola Monbano.

Fotografía: Jorge Roth. *Música:* Tomás Lefever, Claudio Lefever, María José Levine y Sebastián Piga. *Duración:* 111 minutos.

Sinopsis:

Esta es la historia de Sussi, una chica provinciana e ingenua que llega a la capital buscando el amor y el éxito. Sus sueños rápidamente chocan con la realidad chata

de la ciudad, que la obliga a moverse entre gente egoísta e hipócrita que sólo quieren su cuerpo o sacar provecho de su inocencia.

– ***Caluga o Menta.***

Dirección: Gonzalo Justiniano. *Año:* 1990. *Guión:* Gonzalo Justiniano, Gustavo Frías y José Andrés Peña.

Interpretes: Mauricio vega, Aldo Parodi, Patricia Rivadeneira, Cecilia Godoy, Myriam Palacios, Luis Alarcón, Mauricio Pasutie, Rodrigo Peña, David Ollguiser, Claudia Santelices, Mirilla Véliz, Ernesto Malbrán, Remigio Remedy.

Fotografía: Gastón Lorca. *Música:* Jaime de Aguirre. *Duración:* 100 minutos.

Sinopsis:

Estrenada en un momento clave a nivel político y social, Caluga o Menta se convirtió en uno de los ejemplos más citados por quienes hablaban de un vigoroso renacimiento del cine chileno a principios de los '90. Tal vez no era cierto, pero la historia del Niki y sus amigos, muchachos marginales que pasan de la cesantía a la delincuencia sin mucho trámite, sigue teniendo emoción, interés y algunos momentos de auténtica inspiración.

– ***Amnesia***

Dirección: Gonzalo Justiniano. *Año:* 1994. *Guión:* Gonzalo Justiniano y Gustavo Frías

Interpretes: Julio Jung, Pedro Vicuña, Nelson Villagra, Marcela Osorio, Myriam Palacios, José Secall, Carlo Cristo, Alexandra Rencores, Mateo Irabarren, Victor Mix, Iseda Sepúlveda, Rodrigo Vidal, Pablo Striano, Francois Soto, David Ollguiser, Ricardo Castro, Hugo Tramon, Sonia González, Frida Klimpel, José Torres, y la voz de Maricarmen Arrigoriaga, como la mujer de Ramirez.

Fotografía: Hans Burman. *Música:* Desiderio Arenas, Miguel Miranda, José Miguel Tobar. *Duración:* 90 minutos.

Sinopsis:

Ramírez es un soldado que, en el desierto de Atacama, reprimió a opositores a la dictadura militar, instalada en Chile en 1973.

Ramírez tiene la necesidad de encontrar al sargento Zúñiga, hombre que lo humilló y le propinó malos tratos durante la época de represión. También, lo sometió a situaciones extremas de supervivencia y lo obligó a atentar contra la vida de prisioneros.

Una vez que se encuentran, toman alcohol y recuerdan el pasado con nostalgia; ante los tormentos, el sargento le aconseja tener amnesia voluntaria: que se olvide de lo pasado y que sólo se quede con aquellos recuerdos que no lo perturban. Pero éste, no dimensiona la rabia contenida y el deseo de venganza que alberga el soldado quien, coludido con uno de los reos de aquella época, planea la muerte de Zúñiga.

– ***Tuve un Sueño Contigo.***

Dirección: Gonzalo Justiniano.   *Año:* 1999.   *Guión:* Åke Sandgren

Intérpretes: Paulina Gálvez, Liliana García, Francisco Melo, Francisca Tapia, Mari Carmen Arrigorriaga

Fotografía: Göran Nilsson.   *Música:* Björn Isfält.   *Duración:* 90 minutos.

Sinopsis:

Padilla, médico, casado y con hija adolescente nunca se ha permitido una aventura que ponga en peligro su prestigio profesional y su vida familiar. Hasta que llega a su consulta la hermosa Ruth, a la que sólo quedan tres meses de vida.

– ***El Layton***

Dirección: Gonzalo Justiniano.   *Año:* 2002.   *Guión:* Gonzalo Justiniano y Fernando Aragón

Interpretes: Juan Pablo Sáez, Siboney Lo, Luis Widgorsky, Gabriela Hernández

Fotografía: Inti Briones   *Música:* Cuti Aste.   *Duración:* 90 minutos

Sinopsis:

Leyton es un pescador que gasta el tiempo seduciendo a todas las mujeres que se le pongan a tiro. Su pasatiempo adquiere ribetes más graves cuando pone el ojo sobre la inocente mujer de su mejor amigo, el apacible Modesto. Cuando la chica acepta sus avances, se inicia una aventura secreta que tendrá funestas consecuencias. El Leyton es un drama sobre pasión y amistad traicionada.

– ***B-Happy.***

Dirección: Gonzalo Justiniano.   *Año:* 2003.   *Guión:* Gonzalo Justiniano, Sergio Gómez, Daniela Lillo y Fernando Aragón.

Interpretes: Manuela Martelli, Eduardo Barril, Lorene Prieto, Felipe Ríos, Ricardo Fernández, Gloria Laso, Sergio Hernández, José Martín (Óscar), Juan Pablo Sáez, Gabriela Hernández.

Fotografía: Andrés Garretón.   *Música:* Cuti Aste.   *Duración:* 100 minutos.

Sinopsis:

Esta es la historia de Katty (Manuela Martelli), una niña de catorce años, que vive con su ma-dre Mercedes (Lorene Prieto) y su hermano mayor Danilo (Felipe Ríos) en un barrio de cla-se media baja en el campo. Katty ha esperado mucho tiempo a su padre Radomiro (Eduardo Barril). Ella cree que es un hombre de negocios que viaja mucho, por eso su sorpresa es infinita al saber que él vuelve tras haber estado los últimos 10 años en la cárcel. Sin embargo, él es encantador y Katty no

se resiste a la magia de la personalidad de su padre. Pero el instinto de Rado-miro es fuerte y pronto se meterá en problemas y tendrá que desa-parecer. Mercedes vive hace años con un asma crónica que final-mente la conduce a la muerte. Danilo también abandona a Katty para conseguir un trabajo y volver con dinero pero eso jamás ocu-rre. De esta manera, Katty se queda sola en el mundo deseando encontrar y recuperar a su padre perdido por segunda vez. La trave-sía que emprende en su búsqueda la lanzará en el conflicto de su propio destino: "Ella lleva la sangre de su padre, pero no quiere ser como él".

– **Lokas**

Dirección: Gonzalo Justiniano. *Año:* 2006 *Guión:* Rodrigo Bastidas, Gonzalo Justiniano, Julio Rojas.

Interpretes: Rodrigo Bastidas, Alejandro González "Coco Legrand", Rodrigo Murray, Raimundo Bastidas, Fabiola Campomanes, Juan Pablo Sáez, Francisca Merino, Eliana Vidiella, Renato Munster, María Elena Muñoz, Magdalena Max Neef, Gabriel Prieto, Matías González, Cristian Sánchez

Fotografía: Andrés Carretón. *Música:* Cuti Aste. *Duración:* 90 minutos.

Sinopsis:

LOKAS es una comedia de equívocos que narra, con humor y emoción, los distintos enredos en que se ve involucrado Charly (35 años, homofóbico) al verse obligado a irse a vivir junto a su hijo Pedro (9 años) a la casa de su padre, que no ve hace 30 años, y se encuentra con la sorpresa, no menor, de que su padre... es gay, y vive con su novio.

Este film relata, de forma divertida y tierna, la travesía de este grupo familiar hacia el reencuentro y tiene como personaje importante a Pedro, quien desde la inocencia de sus 9 años se esfuerza en unir a su familia, invitándolos a superar prejuicios. A su vez esta historia es reflejo de un proceso que ha vivido el "mundo latino", el cual transita de la intolerancia a la tolerancia en este tema.

BIBLIOGRAFÍA

Obras Citadas:

- CAVALLO, Ascanio; Douzet, Pablo; Rodríguez, Cecilia. *Huérfanos y Perdidos: el cine chileno en la transición*. Editorial Uqbar, Chile, 1999 (Nueva Edición, 2007).
- GARRETÓN, Manuel Antonio; Sosnowsky, Saúl; Subercaseux, Bernardo. *Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile*. Editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), 1993.
- *Gonzalo Justiniano: Quiero explorar el mundo a través de la ficción*. El Mercurio. Santiago de Chile, 14 de octubre, 1990. (Entrevista)
- INJUV (Instituto Nacional de la Juventud). *La Dialéctica de la Integración y la Exclusión social*. Editorial Mónica Gerber Plus. Chile, 2005.
- MONTECINOS Aguirre, Sonia. *Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno*. Editorial Catalonia, Chile, 1991.
- *Ricardo Larraín: sigo siendo el mismo y no llegue a ningún sitio*. Los Tiempos, Chile, 1992. (Entrevista)
- SALAZAR Navarro, Salvador. *Entusiasmo y locura a la hora de contar historias. (En línea). (Sin Fecha)*.
<<http://www.latinoamerica-online.info/cult05/cine05.03.justiniano.html>>
(Consulta: 15 Enero de 2009)
- SOTO, Hector. *Caluga o Menta: La tercera es la vencida*. El Mercurio. Santiago de Chile, 14 de octubre, 1990.

- VALDÉS, Teresa. *Las Mujeres y la Dictadura Militar en Chile*. Editorial Flacso. Chile, 1987.
- VILLAROEL, Mónica. *La Voz de los Cineastas: Cine e identidad chilena en el umbral de milenio*. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005.