

LOS CHICOS DEL CORO

Dirección: Christophe Barratier.

Países: Francia y Suiza.

Año: 2004.

Duración: 95 min.

Género: Drama.

Interpretación: Gérard Jugnot

(Clément Mathieu), François Berléand

(Rachin), Kad Merad (Chabert), Jean-

Paul Bonnaire (Padre Maxence), Marie

Bunel (Violette Morhange), Paul

Chariéras (Regente), Carole Weiss (Condesa), Philippe Du Janerand (Señor Langlois),

Erick Desmarestz (Doctor Dervaux), Jean-Baptiste Maunier (Pierre).

Guión: Christophe Barratier y Philippe Lopes-Curval; basado en la película "La cage aux rossignols" (1945) de Jean Dréville.

Producción: Jacques Perrin, Arthur Cohn y Nicolas Mauvernay.

Música: Bruno Coulais.

Fotografía: Carlo Varini y Dominique Gentil.

Montaje: Yves Deschamps.

Diseño de producción: François Chauvaud.

Vestuario: Françoise Guégan.

Sinopsis:

Francia, 1949. Clément Mathieu, profesor de música, llega a un Centro Educativo de Protección de Menores conocido como "El fondo del estanque".

El director Rachin, siempre enfadado e irascible, basa su pedagogía en la "Acción-Reacción". En este clima de castigos el diálogo con los chicos es imposible. Sin embargo, Mathieu da un giro a la situación con su carácter comprensivo y su sentido del humor. A través de la música irá formando un coro que poco a poco irá transformando a los jóvenes y el clima del centro.

Sin embargo, un día cuando todos están fuera, se declara un incendio en la escuela. No hay víctimas, pero Mathieu es acusado de negligencia y despedido. En el momento de subir al autobús lleva de la mano al pequeño Pepiton. Será el mismo de adulto quien nos cuente esta vieja historia.

Valoración pastoral

Estamos ante una película amable de un asunto complejo: la educación de los jóvenes con mayor riesgo social. La narración mantiene un tono delicado y realiza una cuidada reconstrucción de ambientes. Al presentar de forma acentuada el contraste entre dos formas de enseñanza y dos mundos de valores nos permite comprobar las posibilidades del diálogo educativo sobre la imposición del castigo. Mathieu será un paradigma del educador que intenta llegar a las personas y desde ahí sacar lo mejor de ellas mismas. La música se convertirá en un medio privilegiado

para cambiar a las personas y transformar el mundo. En lo profundo late una dinámica espiritual que marca a las personas y se contagia suavemente. Que toda la película se construya desde un flash back es un indicador de aquello que verdaderamente se graba en la memoria con una dimensión salvadora.

1. *El fondo del estanque*

En la primera parte de la película se nos presenta un centro educativo para chicos con dificultades. La verja tras la que se encuentra el edificio nos habla del encerramiento. La presencia de tonalidad grises nos describe la tristeza que reina en el lugar. El nombre, escrito a la entrada, nos indica hasta que punto estamos en un lugar donde se encuentran los últimos, “El fondo del estanque”.

Hay una opción que marca este lugar y lo convierte en un basurero de personas. Rachin, el director, es su representante. Así lo expresa, cuanto tiene que reconocer su error tras castigar a un inocente “Si hoy no es culpable, lo habría sido mañana. Esa gente no tiene remedio”.

Según esta mirada, aquel grupo de chicos, están marcados por una maldición (“Observe la bondad natural de nuestros internos”, ironiza después de que el viejo Maxence ha sido herido). O dicho de forma positiva, estos chicos están sellados por una maldad natural. El mal impregna sus vidas y nunca podrán salir de él.

Sin embargo, Mathieu intentará otro tipo de mirada. Así lo anuncia cuando le dice a Chabert, el profesor de gimnasia que terminará siendo su aliado, “Usted ve mal por todas partes”. Con esta lucidez se da cuenta del problema.

El mal está ahí, desgraciadamente presente, pero no todo es mal, no todos son malos, no siempre son malos. También el mal nos exige aprender a mirarlos y colocarlo en su lugar.

Proponemos un diálogo: ¿Hay personas malas o comportamientos malos? ¿Es posible que una persona pueda cambiar? (¿Todos o solamente algunos?)
¿Puede cambiar alguien cuando nadie espera que cambie?

2. *El principio acción-reacción*

El centro educativo se rige por este principio pedagógico que es una consecuencia de la mirada anterior. Si solamente existe el mal hay que luchar contra él.

La presencia de este principio no es restringe a aquel perdido lugar. Este principio gobierna las relaciones internacionales (véase la guerra de Irak y las consecuencias del principio de reacción). Pero también gobierna muchas relaciones personales, familiares o laborales.

En primera instancia parece un principio justo: “el que la hace la paga”. Y, por desgracia, en ocasiones es el más inmediatamente aplicable, para resolver una situación. Sin embargo, no es el único posible y además tampoco es el mejor. La película nos mostrará como hay otros caminos posibles.

Además el incendio que asola el centro no muestra elocuentemente hasta que punto este principio tiene un enorme poder de destrucción. También la reacción puede venir del otro lado, que ha aplicado la misma lógica perversa.

3. La dimensión humanizadora de la música

El canto es siempre un territorio de la esperanza. Cuando un pueblo o una persona dejan de cantar, ha perdido la esperanza. Hay un refrán popular que dice: “Quien canta su mal espanta”.

Esta película comenzó cuando el productor (Jacques Perrin, que también hará de Pierre adulto) le pidió a músico Bruno Coulais que compusiera para una película que no tuviera música sino que tratara sobre el poder de la música. Y así nacieron las canciones que está a la base de esta nueva adaptación de una película que dirigió Jean

Dréville en 1945: “La cage aux rossignols” (“La jaula de los ruiseñores”). Por eso en esta película la banda sonora es el germen central del guión.

Veamos la traducción de la letra de la canción central:

“Mira en el camino
a los niños olvidados, perdidos
dales la mano
para llevarlos a otro mañana.

*Siente en medio de la noche,
la ola de la esperanza,
ansia de vivir, sendero de gloria.*

Alegría infantiles olvidadas.
Borradas demasiado pronto.

Una luz dorada
brilla eternamente
al final del camino.

*Siente en medio de la noche,
la ola de la esperanza,
ansia de vivir, sendero de gloria.*

En ella se nos habla de que en medio de la noche hay una luz al final del camino, una ola de esperanza. Veamos cuatro aspectos de la música que la convierten en catalizadora de este futuro abierto, de este “sendero de gloria”.

a) No cantan bien pero cantan

Hay una bella frase de san Mathieu “No cantan bien, pero cantan. Incluso en algunos buenas voces. Realmente no se decir que no se puede hacer nada con ellos. Yo que pensé olvidarme de la música para siempre. Jamás digas jamás. Siempre hay cosas que intentar”.

El canto es educable. La voz puede mejorar. La selección ha permitido reconocer las características individuales. Los ensayos hacen que aquellas voces se vayan entonando y poco a poco las voces se modulen en sus diferencias. El canto ha detectado las posibilidades y el progreso de cada uno.

b) El coro

Los chicos al formar el coro inician un camino común, al principio como balbuceo, luego como parte de las clases, más adelante en la clandestinidad y por fin con el reconocimiento público. El trabajo en común ha mejorado no sólo la armonía de sus voces sino también la de sus relaciones. El coro les ha descubierto su capacidad de realizar un proyecto común valioso.

c) El maestro de coro

Han aprendido a dejarse guiar y ha reconocer el valor de que te enseña el camino. Este reconocimiento les permite progresar y crecer. El director les ha descubierto el papel del maestro.

d) La propia música

Hay en la música una manifestación del poder de la belleza y cuando los niños tocan esta belleza se hacen mejores personas. Sentir la belleza es un camino para crecer en la bondad. El asombro de lo bello no atrae a lo bueno. La música puede acercar al bien.

En este punto sería interesante que descubriéramos lugares donde se manifiesta este “poder oculto de la belleza”: la pintura, la montaña, las relaciones, el silencio,...

4. *Los caminos del perdón*

El círculo destructor del principio acción-reacción lo rompe la dinámica del perdón. Veamos un ejemplo, la escena ocurre después que Lequerrec ha sido descubierto como responsable de la petaca que ha sufrido el pobre Maxence.

Lequerrec: Piedad, señor.

Mathieu: Ha tenido usted piedad por el que está en su lugar. Y por el pobre Maxence. No quería hacerle daño. Sólo era una broma.

Mathieu ¿Una broma? Escucha, llegaremos a un acuerdo. Le has hecho mucho daño al señor Maxence. No te voy a llevar ante el director, pero te voy a castigar de todas las maneras. A partir de ahora en vez de hacer el tonto en el recreo trabajarás en la enfermería. Vas a ser el enfermero del sr. Maxence, vas a cuidar de él hasta que se cure. ¿Estás de acuerdo?

Veamos como se desarrolla el proceso del perdón.

1. Lequerrec, por miedo, pide piedad a Mathieu, que le ha descubierto.
2. Mathieu le ofrece clemencia pero le pone un compromiso-pacto. Tiene que cuidar de Maxence.
3. Lequerrec al ver el sufrimiento de Maxence toma conciencia verdaderamente del dolor ocasionado por su acción. Aquí se produce el deseo de cambiar.
4. Al sentirse perdonado y justificado por el bueno de Maxence, la víctima, Lequerrec recibe las ganas para ser mejor.

Sería interesante que descubrir otros procesos de perdón en la película y los describiéramos en sus pasos.

5. *Los milagros escondidos*

En el fondo del estanque estaba escondida la preciosa voz de Pierre Morhange. ¿Cómo es posible que precisamente allí, en el basurero, en el fondo del estanque, exista algo tan bello y valioso?

Ni siquiera el joven Pierre es consciente de su don. El don es un regalo que se debe cuidar pero que no procede de una conquista sino de algo gratuito que nos ha sido dado.

En esta canción Pierre va a ser comparado con un pájaro aterido por el frío invierno, pero que recibirá una caricia del océano (el don) que le permitirá volver a volar.

“Una caricia en el océano
deja al pájaro tan ligero
sobre la piedra de una isla sumergida.
Aire efímero del invierno,

Por fin tu soplo se va lejos,
entre las montañas.
Gira con el viento,
despliega tus alas,
en el alba gris de levante,
halla un camino hacia el arco iris,
llegará la primavera tranquila
sobre el océano.”

Es interesante que en este momento leamos la parábola de los talentos (Mt. 25, 14-30)

Se podría abrir un diálogo de cómo se pueden descubrir los dones y en qué medida los descubrimos gracias a los otros.

6. *La noche muestra el Misterio*

Nos vamos a fijar ahora en la canción que ensayan y cantan en la actuación pública. Se trata de una composición clásica, es el “Hymne à la Nuit” de Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Forma parte de la ópera “Hippolyte et Aricie” (1733). Esta composición popularmente es entonada como un villancico. El texto tiene su importancia.

“La sombra que te acompaña
es tan dulce,
tan dulce es el concierto
de tus voces cantando
la esperanza.
Tan grande es tu poder
Que lo transforma todo en un sueño

Oh noche
ven a traer a la Tierra
el tranquilo encanto
de tu Misterio

La sombra que te acompaña
es tan dulce.
¿Existe una belleza
tan bella como el sueño?
¿Existe una verdad tan dulce
como la esperanza?

Desde el principio se ha comparada la situación que se vive en “El fondo del estanque” con una noche, un lugar de oscuridad.

La canción resalta la paradoja de la noche. A través de ella llega a la tierra el Misterio. Aquí se está refiriendo en concreto al misterio de la Navidad. Es decir, que Dios ha entrado en la tierra en el niño Jesús. Siguiendo con la metáfora las voces que entonan el himno son comparables a los ángeles: “tan dulce es el concierto de tus voces cantado a la esperanza”

Aquí tenemos una importante clave de reflexión. La noche sólo aparentemente es oscura. Parece ser, que si nos situamos en la clave de la Navidad, la noche tiene posibilidades de esperanza.

Si volvemos a la situación de los niños del Fondo del estanque vemos como en plena noche de las dificultades, se han convertido, por el cambio de sus voces, como en ángeles que cantan la esperanza. Con ello el director muestra una visión donde la propia situación no se mira únicamente desde las posibilidades que encierra, sino también desde el Misterio de las posibilidades que Dios nos da.

7. *La paternidad educativa: de vigilante a padre*

La película sigue el procedimiento de la inclusión para resaltar este tema que se ubica al principio y al final.

(Comienzo de la película)

Mathieu: ¿Qué haces ahí?

Pepinot: Espero el sábado

Mathieu: ¿Por qué?

Pepinot: Mi papá vendrá a buscarme.

Mathieu: Pero hoy no es sábado

(Final)

Morhange: “Pepinot tenía razón, el día en que Mathieu fue despedido era sábado”

Aquí aparece un tema muy querido en el cine que es la imagen de la paternidad y la maternidad. Podríamos traer a la memoria películas como “El chico” (1921) de Charles Chaplin, “En el nombre del padre” (1993) de Jim Sheridan o más recientemente “Evelyn” (2003) de Bruce Beresford.

Mathieu se ha significado como maestro que ha acompañado para ayudar a ser personas a los chicos. Además ha sido rechazado como pareja por Violette Morhange. Sin embargo, él ejerce una paternidad de la compasión y esto queda claro con el pequeño Pepinot, el más indefenso de los chicos del coro.

Pepinot espera encontrarse con su padre todos los sábados, y por fin un sábado se encontró con un padre adoptivo. En la película será Pepinot el que desencadene la historia trayendo el diario de Mathieu.

El tema de la paternidad de adopción en la tradición cristiana tiene un poder evocador de la paternidad de Dios que nos ha incorporado a todos como hijos suyos, por eso es muy frecuente que en el cine se presenta la paternidad/maternidad como la plenitud de amor generoso.

8. *Mathieu, el que da la vida*

Mathieu (en off) Sentí una bocanada de alegría y optimismo. Se lo habría gritado al mundo entero. ¿Pero quién habría escuchado? A mí de cuya existencia nadie sabía. El gran artista iba a recuperar su condición de hombre. Me llamo Climent Mathieu, músico fracasado, vigilante en paro”

Morhange: Climent Mathieu siguió enseñando música hasta el final de sus días. Sin intentar darse a conocer.
Todo lo que hacía se lo quedaba para él. ¿Para él?
No, no sólo para él

Esta es la escena final. Parece que en ella se cuenta la historia de un fracaso, la historia de un hombre olvidado. Sin embargo, nosotros como espectadores somos testigos de una memoria que han recuperado Pepinot y Pierre como adultos. Sus vidas han sido así gracias a la vida de Mathieu. Su vida no se perdió sino que fue eficaz en ellos. Pero además la película termina con una pregunta: ¿Sólo para ellos? ¿Quizás no ha sido también eficaz para nosotros?

Aquí el cine recuperando la función de la memoria se convierte en un poderoso elemento de motivación interior.

9. *La alegría del agradecimiento*

Hemos dejado para el final la cita más importante de la película. Lo que podría ser el minuto estelar. Se trata de una voz en off de Mathieu que comenta el momento en que Pierre entona ante el auditorio el solo de “La noche” de Rameau. Veamos lo que dice:

“En los ojos de Morhange que llevaba tan bien mi compás,
leía de pronto muchas cosas:
orgullo, la alegría de sentirse perdonado y también,

y eso era nuevo para él, casi agradecimiento”

Esto podría resumir la experiencia de aquel grupo de chicos que en Mathieu se han encontrado con la visita de un don, con una gracia. Aprendieron a sentirse perdonados y por ello supieron ser agradecidos. Ese es el tranquilo encanto de la fe.

Prof. Peio Sánchez
Instituto Ciencias Religiosas Don Bosco
Barcelona, 1 septiembre 2005