

Ser pachuco en California

María Guadalupe Mejía Núñez

Departamento de Letras
Universidad de Guadalajara
(México)

Recibido: 19/08/2015
Revisado: 02/09/2015
Aprobado: 04/11/2015

RESUMEN

El presente trabajo es un estudio sobre los diversos procesos de transformación que vive el inmigrante México-norteamericano desde lo que históricamente constituyó la figura del pachuco, hasta su evolución en el chicano. El individuo en tanto que sujeto de un nuevo espacio, reproduce comportamientos culturales dentro de condiciones determinadas; a través de las cuales, genera un proceso de transformación en lenguaje y condiciones de vida, que generan la existencia de una subcultura

Palabras clave: Pachuco, Zoot Suit, Chicano, Sleepy Lagoon, Luis Valdez.

Abstract:

The following study is in regards to the transformation and processes that the Mexico-Norteamericano immigrant has undertaken, from the figure of "Pachuco" to his evolution to "Chicano". This individual, which is experiencing a new space, recreates cultural behaviors within the conditions that are presented to them, resulting in a process of transformation in language and living conditions, this generating the existence of a subculture.

Key words: Pachuco, Zoot Suit, Chicano, Sleepy Lagoon, Luis Valdez.

Ser pachuco en California

El tema de este trabajo comprende un estudio en la transición de Pachuco a Chicano, en la película *Zoot Suit* (1981) dirigida por el dramaturgo Luis Miguel Valdez,¹ reconocido como el pionero del Teatro Chicano. En 1965 inició su carrera dramática en la ciudad de Delano California en apoyo al líder Cesar Chávez,² fundador de la Asociación de Granjeros trabajadores (*The National Farm Workers Association NFWA*), producto de ello fue la fundación del Teatro Campesino:

Nació a consecuencia de la huelga de la vid en aquella población, como método para enseñar a los vendimiadores emigrantes iletrados –la mayor parte de los cuales no hablaba inglés y desconocía lo que significaba una huelga- a organizarse para conseguir un salario más justo. Los actores se reclutan entre los trabajadores, no usan un texto predeterminado y todas las representaciones se desarrollan a través de la improvisación o de esquemas muy reducidos.³

Las obras incorporaban elementos de la comedia *dell'arte* así como del teatro precortesiano de los aztecas y de las carpas de México. Se presentaban en la parte trasera de los camiones e iban de un campo a otro, buscando recabar fondos para ayudar a los trabajadores en huelga. Fue un teatro cuya importancia radica en concientizar a los trabajadores sobre su injusta situación y organizarlos en

¹ Luis Valdez (Nacido en Delano, California 1940 descendiente de una familia de inmigrantes campesinos mexicanos que llegaron a Estados Unidos en los años posteriores a la Revolución Mexicana. En 1964 se Graduó en San José State College en donde obtuvo una licenciatura en inglés y drama. Ahí formó parte del grupo teatral San Francisco Mime Troupe.

² 1927-1993 César Chávez nació en Yuma Arizona y murió en San Luis Arizona. Estuvo muy influenciado por la filosofía de Gandhi. Sus huelgas de hambre fueron pacifistas, logrando con ello mejores salarios y condiciones laborales para los campesinos en los Estados Unidos de Norteamérica.

³ citado en Leticia Urbina <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34003707> p.59

las huelgas. Valdez denominó a la producción de este periodo "los Actos". Entre ellas cabe mencionar *Las dos caras del patroncito* (1965) y *Los Vendidos* (1967).

La movilización de inmigrantes agricultores hacia Estados Unidos (1942-1962) había sido producto del Programa Bracero en el que alrededor de cinco millones de mexicanos ingresaron a los campos agrícolas de los Estados Unidos para satisfacer las necesidades norteamericanas.

Hacia 1967 Valdez decidió darle un giro a su dramaturgia e incursionó en asuntos de la guerra de Vietnam y problemas de la discriminación racial, para entonces ya contaba con un grupo de actores. De este periodo fue su obra *Dark Root of a Scream (la raíz oscura de un grito)* un drama que condena la guerra de Vietnam, al año siguiente (1968) recibió el premio Obie y en 1970 escribió: *Soldado Razo*. Temas que profundizaron sobre la problemática de los jóvenes chicanos en la guerra de Vietnam.

Otro giro en la dramaturgia de Valdez se dio en *Zoot Suit* obra originalmente escrita para teatro con música, fue producida por el *Center Theater Group* de la ciudad de Los Ángeles y el Teatro Campesino, del cual nunca se desconectó. Se estrenó el 30 de julio de 1978 en la misma ciudad y con gran éxito estuvo durante once meses consecutivo en escena en *Los Ángeles Theater*, posteriormente se llevó a Broadway (25 de marzo de 1979) en donde se presentó por un mes. En 1981 su autor hizo una adaptación al cine, misma que dirigió, *Zoot Suit* se convirtió en un éxito total, al ser la primera obra chicana en llegar a Hollywood: para 1982 fue elegida como la mejor película en el festival de cine de Cartagena, así como nominada al Globo de Oro en la clasificación de mejor película musical.

La importancia de esta obra radica en que está basada en un hecho real: "el arresto de los jóvenes Pachucos en agosto de 1942". Valdez se documentó en

las condiciones de discriminación que vivían los inmigrantes mexicanos e hizo adaptaciones de la música y el baile de su tiempo.

Durante varias décadas, la ciudad de los Ángeles California había sido un reflejo de tensiones raciales que datan de antes de la segunda Guerra Mundial y que implicaban vivir en zonas marginales, por lo general, en la zona del Este, aunada a la discriminación social y económica que se vivía en esa parte de la ciudad. Para 1943 la población México-americana había tenido un incremento considerable: los Pachucos eran los jóvenes nacidos en Estados Unidos, de padres inmigrantes que vivían en el barrio, su edad oscilaba entre 13 y 19 años, se caracterizaban por hablar inglés, además de utilizar una jerga para comunicarse entre ellos, formar pandillas y adoptar la moda de los *zoot-suiters*, un estilo de vestir que usaban los jóvenes latinos y afroamericanos en la América de la Gran Depresión y que provenía de la tradición del jazz:

El BARRIO DE HARLEM (NUEVA YORK) fue testigo en la década de los años treinta del siglo XX de la aparición de los llamados *zooties*, un estilo juvenil inédito creado alrededor de la denominada cultura del jazz urbano, pronto fue adoptado por los seguidores del género, en su mayoría jóvenes negros, mejicanos (popularmente conocidos como pachucos[...])

El vestuario fue el elemento más significativo del estilo *zootie*, no en vano su creación se atribuyó al sastre Louis Lettes y a Nathan Toddy Elkus, minorista de ropa de Detroit, aunque la paternidad del término *zoot suit* se otorga a Harold C. Fox, trompetista de diversas *bing-band* originario de Chicago.⁵

⁵ Evidentemente no todos los jóvenes mandaron hacer sus trajes al estilo *zoot* con el sastre, los jóvenes pachucos de California usaron el saco grande del papá o del hermano mayor, que en la mayoría de los casos compraron en tiendas de segunda e hicieron las adopciones necesarias para seguir el estilo *Zoot Suit*, ya que sus recursos eran escasos. Hemos respetado la escritura de la cita, la cual citamos del blog:<https://carlesvinyas.wordpress.com/2010/09/02/>

De ahí que Valdez retome el término *Zoot Suit* para su obra de teatro y posteriormente su adaptación al cine, basada en el hecho histórico de *Sleepy lagoon*.⁶

A lo largo de 20 secuencias se organiza el texto fílmico con duración de 1 hora 44 minutos.

En consecuencia señalare algunos elementos mórficos en las primeras cuatro secuencias del texto fílmico, que serán de utilidad en la transición del pachuco al chicano:

- 1.- Interior versus Exterior (Inclusión versus Exclusión)
- 2.- Ocultación versus Desenmascaramiento

1º Secuencia: Main Titles (títulos principales)

Las primeras imágenes del filme son en blanco y negro, contextualizan los años cuarenta: la cámara nos lleva por el exterior del Teatro, haciendo énfasis al detener la imagen en *Earl Carroll Theatre*, pondera así: el estreno de la obra en Hollywood, 1981.

Un automóvil se detiene a la entrada del teatro, dos parejas descienden de el, la cámara enfoca hacia la placa trasera del automóvil en la que podemos constatar la marca: Chevrolet, año 1938; en la parte inferior destaca en impreso el nombre *zooter*. La cámara en *zoom* muestra el rostro del hombre mayor, se trata de un cameo del director Luis Valdez en compañía de su familia, la cámara le sigue hasta ubicarlo en sus localidades.

En contra-picada se pondera el anuncio luminoso sobre el teatro en el que destaca la figura del pachuco, se ostenta la vestimenta al estilo *Zoot Suit*, su porte lleva implícita una actitud arrogante, siempre altiva, sus ojos, boca y nariz no están

⁶ *Sleepy Lagoon* (laguna dormida) constituía una de las mayores reservas de agua que irrigaba el Rancho de la Familia Williams, durante la década de los 40s, área rural cercana a los Ángeles.

definidos. A lo largo de esta secuencia el tema musical exalta el uso del traje al estilo pachuco por diversas ciudades de Estados Unidos: Colorado, Arizona, Chicago. Su vestimenta consiste en:

Saco largo con solapas cruzadas y hombreras grandes; camisa clara, pantalón abombado, sostenidos por tirantes; angostos en la parte inferior de los tobillos y alto de cintura; del pantalón cuelga una larga cadena, por un costado. Un sombrero en fieltro adornado con una pluma; zapatos negros.

La importancia de su identidad reside en la vestimenta que porta, más no en las particularidades de su rostro.

El texto convoca a la representación teatral mediante la intervención de Olmos que irrumpe la continuidad de las escenas mediante un chasquido de dedos que funcionan en el texto fílmico a manera de pausas. El film no maneja un orden en la cronología del tiempo, es a través de una serie de *flashbacks* que se va revelando la información sobre Henry Reyna (protagonista).

2ª secuencia: Zoot Suit Boogie

Es noche de baile: la pizarra indica que el sábado está asignado para los mexicanos y el jueves para los afro-americanos. La diégesis anuncia la problemática de lucha: interno vs externo, entre las pandillas. Se generan tensiones entre los grupos de jóvenes militares, marineros y México-americanos; estos últimos constituían el grupo racial minoritario más grande ubicado en la zona del Este de los Ángeles California.

Los jóvenes que asisten al salón de baile son en su mayoría hispanos, unos cuantos afro-americanos y dos o tres marineros norteamericanos que bailan con chicas hispanas.

3ª Secuencia : War on the home front (Guerra en Casa)

A nivel interno del texto, queda claro que el México-norteamericano establece una lucha en su territorio cuando a nivel del texto fílmico, Jaime Olmos en su rol de "la conciencia del pachuco" le dice a Henry Reyna (personaje principal) en el momento en que se ha enlistado para ir a pelear en la 2ª Guerra Mundial:

"Olvida la guerra en el extranjero...Tu Guerra es en tu propio país". (Olmos a Henry Reyna)

Es a partir de ese momento, que Henry inicia una lucha personal, antes de luchar por los ideales de una sociedad que aún no lo integra, ni a él ni a los de su clase.

El hecho de haberse enlistado en la Marina, y no haber podido asistir por su detención en prisión, truncó sus aspiraciones de "integración" al igual que la de sus padres, pues el hecho de portar un traje de marino, implicaba además de "distinción ciudadana," una mejor condición social para él y para su familia.

4ª Secuencia: Los Reyna

La cámara nos lleva a través de la figura mediadora del pachuco a casa de los Reyna en donde se escucha música de fondo: "soldado raso" grabada por Pedro Infante en 1943. La música mete en evidencia el campo de batalla del soldado, antes de ser encarcelados los chicos de la pandilla 38, La secuencia 3 y 4 se potencializan y reactivan el ámbito de lucha. El flashback nos remite al ámbito familiar, nos percatamos de los modelos culturales que influyen entre una sociedad y otra (la mexicana y la norteamericana). Los padres de Henry Hank Reyna (Dolores y Enrique Reyna) constituyen la generación de inmigrantes, que vinieron después de la Revolución mexicana, que sobreviven y conservan sus tradiciones, no tienen un conocimiento total del inglés, su nivel de escolaridad es básica: el papá ha adoptado la manera de vestir de los obreros americanos: pantalón Kaki, camisa de mezclilla, conservan sus tradiciones en el interior del ámbito doméstico:

en la forma de comer, la decoración del hogar, el trato con la familia y la preservación del idioma (en la relación progenitores-hijos).

A través de estas cuatro secuencias podemos constatar una serie de expresiones que develan la problemática de los diversos procesos de transformación que ha vivido el inmigrante México-norteamericano en un periodo en que las tensiones migratorias giraron en torno a una movilización sociopolítica.

Ahora bien, pasando a un nivel más profundo en nuestro análisis, observamos que las estructuras sociales dominante/ dominado vienen a adquirir un nuevo sentido cuando la población migratoria mexicana aumentó y cuyo estilo de vida fue incrementando en forma expansiva hacia el área urbana de los Ángeles. El temor de la clase dominante (blanca) al verse desposeída en su propio territorio se sintió vulnerable y buscó protección de las autoridades.

En el texto fílmico la presencia del abogado norteamericano Sherer así como la trabajadora social Alice Bloomfield (activista idealista) representantes de los jóvenes del caso *Sleepy Lagoon*, son apoyados económicamente en forma clandestina por el partido comunista. Mediante la morfogénesis del ocultamiento versus develamiento vemos como las propias estructuras se organizan en una mayor incidencia a favor de la defensa de los jóvenes pachucos, manejándolo como un asunto racista del comunismo, al defender el caso a través de un enmascaramiento; para así, poder infiltrar programas stalinistas en Estados Unidos. Tanto el abogado como la reportera Alice que trabaja para el *Diario de los trabajadores*, siguieron muy de cerca el caso de los chicos y formaron un comité de defensa pidiendo apoyo a celebridades de Hollywood, con el propósito de llamar la atención pública y ganar la apelación del caso.

En las últimas secuencias del texto fílmico, sustentadas por el texto semiótico de la inclusión versus exclusión, podemos constatar una mayor incidencia de la inclusión.

Tras un largo proceso los chicos del caso de *Sleepy Laggon* salieron libres el 8 de noviembre de 1944 por falta de evidencia y una marcada actitud racista por parte del juez.

A manera de conclusiones:

La presencia del pachuco tuvo su auge en los años cuarenta y declinó en la década de los sesentas, preservando sus reminiscencias, en la cultura del chicano.⁷ Obras como *Zoot Suit*, son expresiones que develan la problemática de los diversos procesos de transformación que ha vivido el inmigrante México-norteamericano en un periodo en que las tensiones migratorias giraron en torno a una movilización sociopolítica hacia intereses de una supuesta "seguridad nacional" y, en la que el chivo expiatorio (víctima expiatoria) recayó sobre los jóvenes *zooties*.

Bibliografía

- Béjar Navarro, Raúl** (1994), *El mexicano, aspectos culturales y psicosociales*, UNAM, México, pp. 235-258.
- Cros, Edmond** (1986), *Literatura, Ideología y Sociedad*. Edit. Gredos. Madrid, pp.290-306.
- _____ (2009), *La sociocritica*. Edit Arco/ Libros. Colección Perspectivas, Madrid.

⁷ EL chicano es aquella persona nacida en Estados Unidos con herencia mexicana, quien porta con orgullo su origen mexicano. El movimiento Chicano surgió en la década de los sesentas y lucha contra la discriminación, el respeto hacia su cultura y la igualdad de derechos. Una de sus características ha sido el uso del "spanglish" en diversas expresiones culturales.

Cuéllar, Alfredo (1972), *Perspectivas políticas*, Moore y J.A. Cuéllar. *Los mexicanos de los Estados Unidos y el Movimiento Chicano*. México, Fondo de Cultura Económica.

Paz, Octavio (2004), *El laberinto de la soledad, Postdata Vuelta a "El laberinto de la soledad,"* FCE, México .

Valdez, Luis (1992), *Zoot Suit and Other Plays*, Houston, Texas, Arte Publico, Press.

Otras fuentes:

Citizen's Committee for the Defense of Mexican-American Youth. 1942. *Digital History ID 605*. Sleepy Lagoon.

Houvenaghel, Eugenia Helena, *Un hombre en el Laberinto de la Soledad: La Recepción del Ideario Camusiano por Octavio Paz*, Castilla. *Estudio de Literatura*, 4 2013 pp. 406-425.

Stanton, Anthony, *Octavio Paz por él mismo 1944-1954* (selección u montaje de textos)

<http://www.horizonte.unam.mx/cuadernos/paz/> (página consultada 18/02/2015)

Urbina Orduña, Leticia <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34003707> (página consultada marzo 13 2015).

Viñas, Carles, <https://carlesvinyas.wordpress.com/2010/.../una-estetita-de-resistencia-en-la-america-de-entreguerras-zoot-suiters-I/> (página consultada marzo 13 2015).

Zoot Suit at San Diego Rep: The Pachucos are more relevant Than Ever by Doug Porter. July 19, 2012 in Culture, Film and Theater, Politics

Filmografía

Zoot Suit (2005) DVD, director Luis Valdez. Universal Studios, 1981.