

Educación

Nueva época • año XVIII • número 206 • julio 2012

El maestro, centro del debate

Gilberto Guevara Niebla

Reformar la educación va más allá de la enseñanza

Julio César Gómez Torres

Las cuentas de la administración de Felipe Calderón

Observatorio Ciudadano de la Educación

La educación de Peña Nieto

Eduardo Andere M.

¿Qué falta?

Diego Torres

Problemas de compra-venta

Diego Torres

¿Cómo obtener electricidad de un alimento?

Mauricio-Pérez M. y J.L. Pérez-Munive

Algo de geometría

Alfonso Ramón Bagur

El compromiso de educar

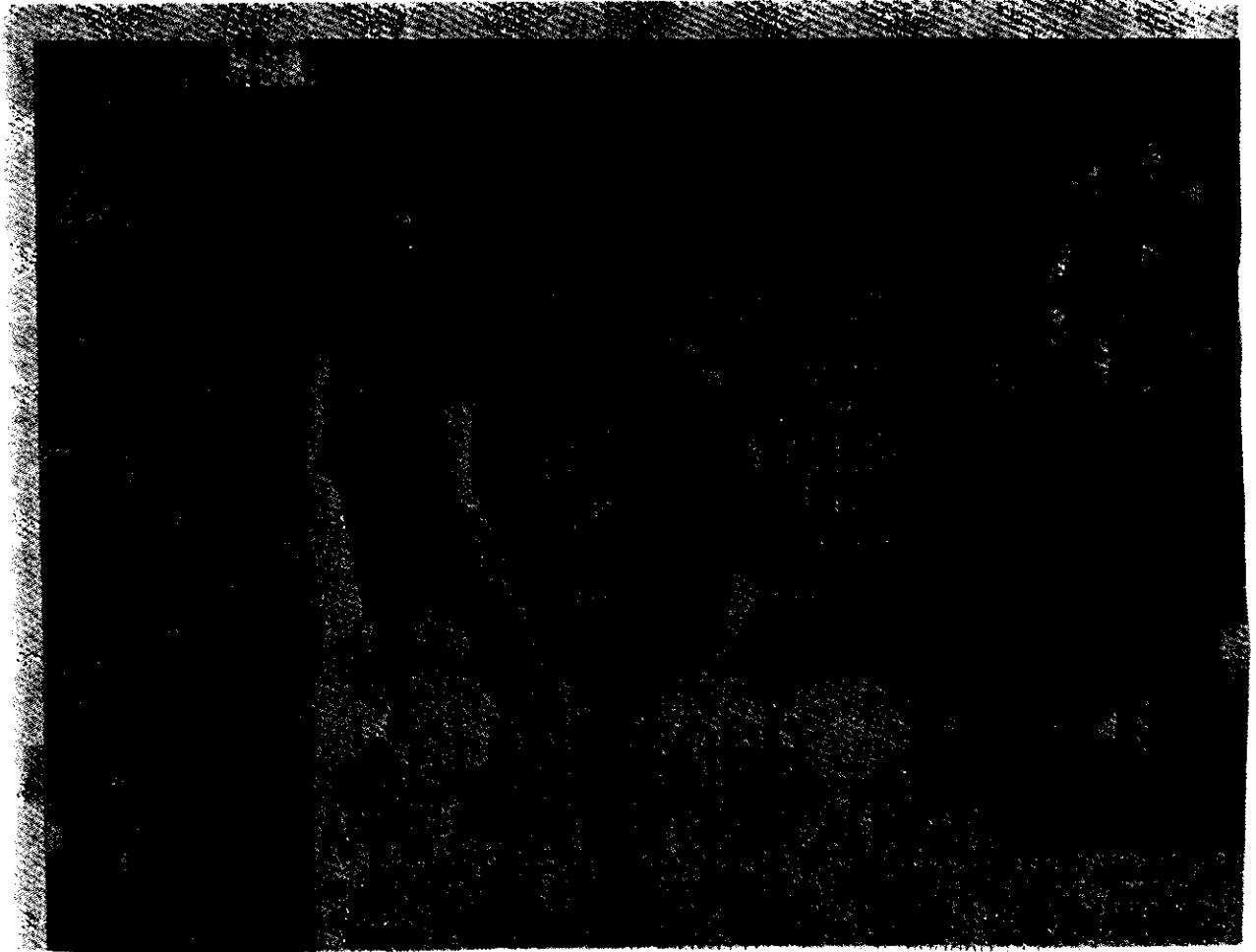
Antonio Domínguez Hidalgo

La imagen cinematográfica de la escuela y sus elementos esenciales

Clara B. de la Garza, Armando Meixuerio, Rafael Tonatiuh Ramírez

Educación 2007, revista mensual, julio de 2012. Editor responsable: Gilberto Ramón Guevara Niebla. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2006-01-7912361-001-02. Número de Certificado de validez de título: 8710. Número de la Oficina de Liquidación: 6353

LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA DE LA ESCUELA Y SUS ELEMENTOS ESENCIALES

Escuelas y alumnos

Gloria B.

De la Garza Solís*

Armando Meixueiro

Hernández**

Rafael Tonatiuh

Ramírez Beltrán***

Para abordar la representación del estudiante en el cine y en series televisivas, consideramos la manera en que se presenta la institución escolar como formadora de sujetos. Así reconocemos tres categorías de cómo se vislumbra el papel educativo de la escuela:

1. La escuela como institución autoritaria que se impone, marca y transforma los instintos del individuo. Una visión en la que educar consiste en civilizar al sujeto.
2. La escuela como una institución democrática que presupone que el sujeto aprende a tomar decisiones entre las necesidades instintivas y las necesidades culturales, entre lo innato y lo adquirido: biología vs cultura. Educar, en esta categoría, implica enseñar y aprender a ser libre.
3. La escuela como una institución débil o desdibujada en la que el sujeto parece estar ahí de forma absurda o incomprensible. Educar aquí no tiene un significado claro, aparece de forma ambigua bajo la perspectiva darwiniana en la que prevalece la ley del más fuerte.

Algunas de las películas que podemos mencionar de la primera categoría, en las que los niños se ven representados como un colectivo autoritario son *Coro en conducta* (Jean Vigo, Francia, 1933); *Sevilla de noche* (Brooks, Estados Unidos, 1955); *Los 400 golpes* (Truffaut, 1959); *Locuras de muchachos* (Åke Sandgren Suecia, 1993); *En el nombre del padre* (Jim Sheridan Reino Unido-Irlanda, 1993) y *El pequeño Vanya* (Andrey Kravchuck, Rusia, 2005).

En cada una de estas películas encontramos alumnos que sufren la rigidez institucional y viven el autoritarismo, muchas veces acrílico e implacable de los educadores. Aquí las analogías entre la escuela y la cárcel son evidentes. Los alumnos se viven como individuos sometidos, subyugados, por lo que muestran resistencia, rebeldía e incompreensión a los procesos de formación y enseñanza a los que se ven sujetos.

En otras películas el conflicto se centra en esa oposición rígida y autoritaria, pero en la historia existe algún docente o educador que transforma parcialmente las condiciones instituidas, como en el caso de *Sociedad de poetas muertos* (Weir, Estados Unidos, 1989); *Sarafina, el sonido de la libertad* (Roodt, Sudáfrica, 1992); *Mentes peligrosas* (Smith, EEUU, 1995); *Lección de honor* (Hoffman, EEUU, 2002); o *Los coristas* (Barratier, Francia-Suiza-Alemania, 2004).

De las cintas en que se vislumbra la escuela como institución democrática podemos mencionar *Al maestro con cariño* (Clavell, Reino Unido, 1967); *Con ganas de triunfar* (Menéndez, Estados Unidos, 1987); *Apóyate en mí* (Avildsen, Estados Unidos, 1989); *Mente indomable* (Gus Van Sant, Estados Unidos, 1997); *Ni uno menos* (Yimov, China, 1999); *Seis días* (Philibert, Francia, 2002); *Mochuca* (Wood, Chile-España-Reino Unido-Francia, 2004); *Rajo, como el cielo* (Bortone, Italia, 2005); *Fish School Musical* (Kenny Ortega, Estados Unidos,

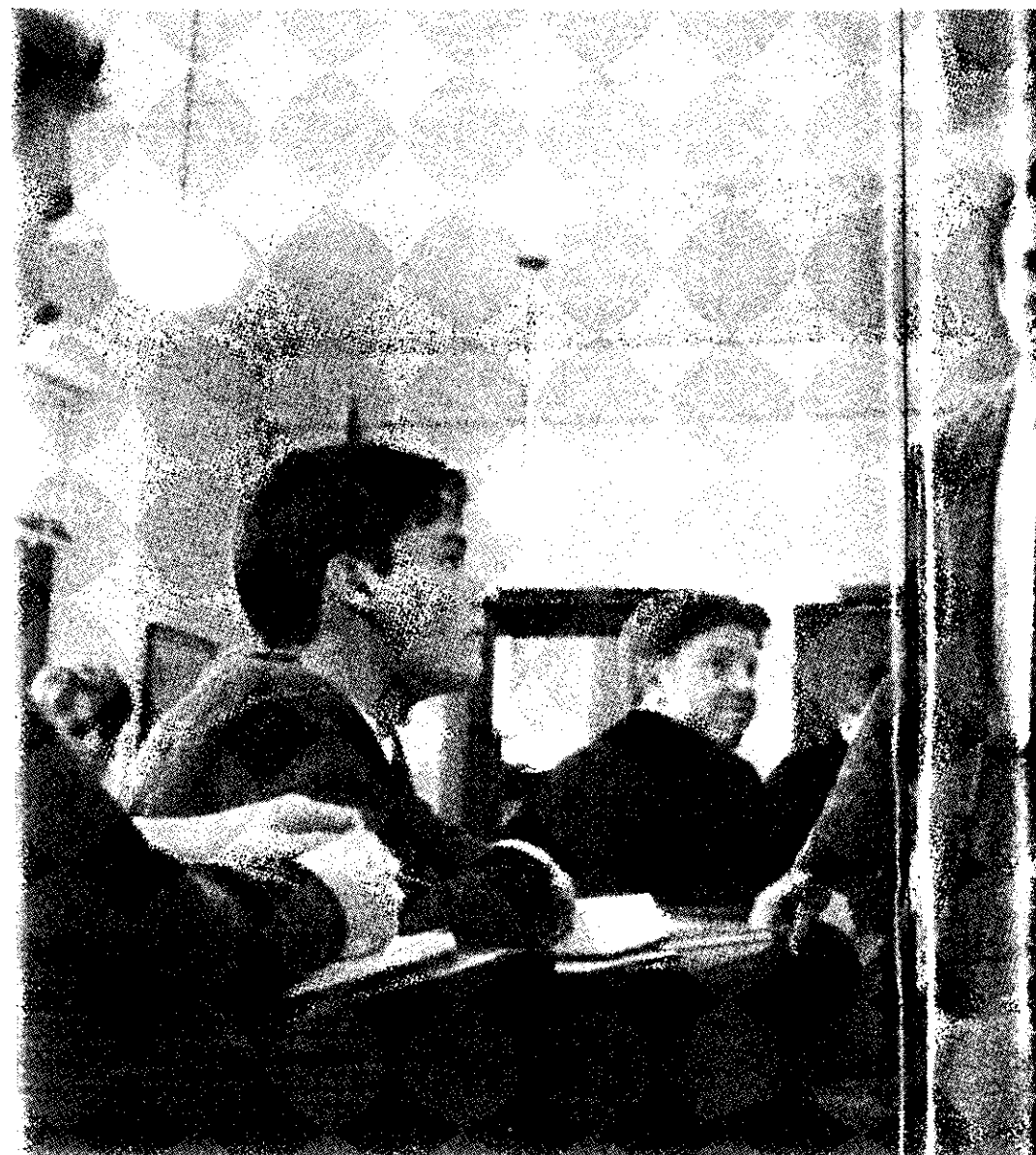
2006) y *Resonancias de la libertad* (La Gravenese, Alemania-Estados Unidos, 2007).

Aquí en la escuela y la educación destacan el valor de la libertad como capacidad de hacerse responsable de las decisiones. Los alumnos se encuentran en dilemas en los que deben elegir, y los educadores (o alguno de ellos) no imponen o resuelven sus problemas, más bien ayudan a plantear sus conflictos comprometiéndose con las elecciones.

Muchas de las películas anteriores han recibido cierta atención de especialistas en educación (psicólogos, pedagogos, sociólogos, etcétera)

con crítica y análisis de autores expertos. Sin embargo, hay un conjunto muy grande de películas, en considerable número, que como docentes, al menos lo escoto, en un tono de comedia, nos muestran una visión de la escuela como una institución débil en la que la ley del más fuerte prevalece. En estas cintas la autoridad es nula, ambigua o francamente ridícula y donde los estudiantes están metidos en un caldo muy propicio para el llamado *bullying*, sobreviven en una particular dinámica de grupos constituidos espontáneamente.

La autoridad y el orden de convivencia se instituyen a través de la fuerza y/o la superioridad

de los burócratas que lo empujan. También como *Parkes* (Bob Clark) entre los chicos de *La venganza de los Nerds* (Jon Kanew, Estados Unidos, 1984) y en filmes más recientes como *Carros pesados* (Mark Waters, Estados Unidos, 2004); *Kluge* (Ilmar Raag, Estonia, 2007); *Itaniz* (Susan McClamara, Estados Unidos, 2007); *El diario de Greg* (Frendenthal, Estados Unidos, 2010) presentan este modo de socialización que ha empezado a reconocerse ahora en las escuelas, pero que siempre ha existido a la sombra del currículum. Al margen de la educación formal los grupos escolares establecen sus propias

dinámicas de socialización (de aceptación/rechazo, identificación/discriminación, jerarquías, etcétera) en las que la sobrevivencia es una característica relevante:

En muchos capítulos de la extraordinaria serie *Los años maravillosos* (Carol Black y Neal Mardens, Estados Unidos, 1988-1993) podemos palpar estos procesos educativos alternos que influyen inevitablemente en la conformación del individuo. Y particularmente los podemos encontrar en series televisivas estadounidenses, cuyos títulos por sí mismos son emblemáticos: *Salvados por la campana* (Sam Bobrick, 1989-1993); *Recreo*,

¿vamos a hacer? (Germán, 1997-2001); *Boston Public* (Clayton Kopp, 1990-2004); *Manual de supervivencia escolar de Ned* (Scott Fellows, 2004-2007) y *Glee* (Brennan Murphy, Falchuck, 2009).

En *Salvados por la campana* se cuentan las historias cotidianas de un grupo de alumnos en el High School. En la serie no se presentan los procesos formales de escolarización, pero sí se amplifican de un modo cómico las situaciones alternas que ocurren en las escuelas, enfatizando la socialización informal de los estudiantes en clases y pasillos; en donde los docentes y autoridades pasan inadvertidos o como ridículos "comparsas" de la escena.

En *Recreo*, la serie de dibujos animados de Disney, lo más importante en la formación de los niños parece ocurrir al margen de las clases, justamente en el patio del recreo donde los chicos se debaten por la solución de dilemas personales relacionados con la amistad, la lealtad, la tolerancia, el liderazgo, etcétera.

En *Manual de supervivencia escolar de Ned*, el narrador (por supuesto Ned Bigby) nos transmite capítulo por capítulo, una guía muy aguda y apropiada de cómo sobrevivir en la selva de la secundaria (High School), describiendo desde unas recomendaciones prácticas para tomar apuntes, pasando por las obsesiones de tareas, exámenes o castigos, hasta problemas como la popularidad, la amistad escolar o la manera de buscar apodosos aceptables.

Boston Public y *Glee* develan los entretelones de las preparatorias públicas: los conflictos de intereses entre los docentes y con las autoridades escolares, los cuales con mucha frecuencia prevalecen sobre los fines académicos. También muestra las difíciles relaciones interpersonales entre los adolescentes, con tintes de discriminación basada en una compleja división de grupos sociales al interior de la escuela.

Una característica general que

que también en este momento se ha representado de los estudiantes a través del cine y series televisivas que se refieren a la adolescencia. Al parecer, los jóvenes y niños de nuestras sociedades contemporáneas viven la socialización como un proceso doloroso y limitante, al que deben sobrevivir de diversos modos:

- a) Con una resistencia a prueba de todo frente a las instituciones escolares que hemos denominado autoritarias;
- b) Con la angustia característica de una educación basada en la posibilidad de decidir y hacerse responsable, o,
- c) Con la inconsciente lucha de poder que implica sobreponerse e imponerse entre individuos iguales entre sí, frente a una institución débil que ha dejado de contener los impulsos e instintos humanos.

Los profesores

En un primer momento –a partir de la década de los treinta– encontramos en la cinematografía mundial dos tipos de educador escolar iden-

tificados como el docente castrante y docente apóstol. En un segundo momento –a partir de la década de los ochenta– identificamos otros dos tipos de maestro: el docente crítico y el desencantado.

A través de cintas como *Cero en conducta* (Francia, 1933); *Los 400 golpes* (Francia, 1959) y *Locuras de muchachos* (Suecia, 1996) se pone de relieve al tipo de docente castrante. Películas como *Simitrio* (México, 1960); *Al maestro con cariño* (Reino Unido, 1967) y *Apóyate en mí* (Estados Unidos, 1989), destacan al docente apóstol.

Filmes como *Con ganas de triunfar* (Estados Unidos, 1987); *Sociedad de poetas muertos* (Estados Unidos, 1989) y *Triunfo a la vida* (Estados Unidos, 1995) representaron al docente crítico. Por su parte, cintas como *Dulce Emma* (Hungría, 1992) y *La belleza de las cosas* (Suecia, 1995) mostraban a docentes desencantados.

Para completar la imagen que de los docentes ha construido la cinematografía incorporamos algunas cintas realizadas y proyectadas en la primera década del siglo XXI cuyo

protagonista es un profesor, un profesor.

La incertidumbre, provocada por los ataques terroristas en los albores del siglo XXI, permeará la representación de los docentes en el cine. Varios directores integraron una serie de cortometrajes sobre el impacto del acto terrorista en la cinta titulada *11/09/01-11* de septiembre (Reino Unido, Francia, Egipto, Japón, México, Estados Unidos, Irán, 2002).

De ahí llama la atención el cortometraje de Samira Makhmalbaf que abre la película y que muestra las dificultades de una maestra que trata de explicar a niños afganos, refugiados en Irán, lo que representa el evento terrorista del 11 de septiembre. Debido a las circunstancias en que se encuentran los improvisados alumnos no logran entender la dimensión del conflicto internacional.

La docente se encuentra confundida, triste y atemorizada. La maestra afgana se presenta de manera muy semejante a la inexperta maestra Wei, protagonista del filme *Ni uno menos* (Yimov, China, 1999).

2001 Educación

Hebdomadario electrónico

Si deseas recibir en tu e-mail las noticias más importantes
en materia educativa de la semana,
escribenos a **educ2001@prodigy.net.mx**

Miguel Ángel de Quevedo núm. 50, Desp. 301, Col. Chimalistac, C. P. 01050
Tels. 56 62 01 56, 56 63 07 44 y 56 63 07 41. Lada sin costo: 01 800 557 3898

de la vida. En *La lengua de las mariposas* (Cuerda, España, 1999) el profesor republicano Don Gregorio debe enseñar a los niños de un pequeño pueblo de Francia durante la guerra.

Historia en la que una joven maestra debe mantener a toda costa el número de alumnos de un grupo en una escuela rural de China para recibir su pago. Aquí encontramos un tipo de maestro que se podría acercar al docente desencantado, sin embargo, se aprecian otros elementos, como la falta de experiencia e improvisación, que hacen pensar en una categoría distinta.

Otros ejemplos de este docente en la incertidumbre del contexto actual, es la película *Lugares Comunes* (Aristarain, A., España-Argentina, 2002) en la que el profesor formador de docentes Fernando Robles, es enterado por medio de una carta del Ministerio de Educación que tendrá que tomar su jubilación forzosa por haber llegado a los 60 años de edad, dejando a la deriva su existencia. El último día que imparte clase, les da un mensaje a sus alumnos que cierra con una consigna: "les dejo la misión de despertar en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin piedad". Parece ser que el testamento de este profesor tiene un detonante: la reflexión como posibilidad de revertir el caos actual.

También en el cine danés hay un ejemplo notable de la fragilidad del mundo actual y la docencia. En *Después de la boda* (Bier S., Dinamarca, 2006) el protagonista Jacob, de origen sueco, trabaja en una organización no gubernamental en la India. Parece feliz de dar de comer y educar a los niños de la calle, pero para eso se necesitan recursos financieros que hay que buscar en el primer mundo; Jacob es obligado a ir por esos fondos dando un giro radical a su vida.

El quebranto del mundo actual suele pasar también por lo emocional y es el caso del profesor universitario David Kepesh, prestigiado, seguro, seductor y solterón empe-

derado, rendido a los pies de la alumna Constela Castillo y perdido posteriormente en la locura de los cielos, en el film *La Elegida* (Coivel I., Estados Unidos, 2008), inspirada en la novela *Animal moribundo* de P. Roth. Y también en *Diario de un escándalo* (Eyre R., Reino Unido, 2007) el dilema que plantean dos tipos de docentes distintos Barbara y Sheba, autoritaria y flexible respectivamente, con cuestiones ocultas que al ser develadas impactan en su profesión.

En otra dos cintas redescubrimos al docente apóstol. Una es la película española *La lengua de las mariposas* (Cuerda, España, 1999) y la otra es el documental francés titulado *Ser y tener* (Philibert, Francia, 2002).

En *La lengua de las mariposas* aparece un viejo profesor republicano, Don Gregorio, de fuertes convicciones y con una gran vocación para enseñar. En *Ser y tener*, el experimentado profesor López dirige fervorosamente las enseñanzas de un grupo multigrado en un pequeño pueblo de Francia.

Los maestros y sus dilemas éticos

A diferencia de los anteriores filmes, donde encontramos una destacada revaloración de la imagen docente, hay tres películas que ponen en el centro de la historia el problema de la honestidad o corrupción del maestro. Se trata de *Tramposos* (Cheaters, John Stockwell, Estados Unidos, 2000); *Lección de honor* (Hoffman, Estados Unidos, 2002) y *Esperando a Superman* (Davis Guggenheim, Estados Unidos, 2010).

Tramposos es una película norteamericana que fue realizada para televisión, por lo que no gozó de mucha difusión. Cuenta la historia

de estudiantes de una secundaria multicultural en Chicago que consiguen el examen de un decalón académico y de cómo logran ganar en complicidad con el profesor Gerard Plecki. La película pone en la picota el problema de hacer trampa en la escuela y muestra el conflicto moral de un docente que frente a circunstancias adversas en la institución escolar donde labora, asume, con profundas dudas y evaluaciones, la responsabilidad de ese hecho.

En *Lección de honor* encontramos un problema ético asociado a un cambio de nota por parte del profesor de una prestigiosa institución donde realiza un tradicional concurso sobre los emperadores romanos y los engaños y simulaciones de uno de los alumnos.

En *Esperando a Superman* se describen los problemas que presenta el sistema de educación básica en Estados Unidos, empezando por el papel lamentable que han ejercido dos grandes sindicatos de maestros dirigidos por singulares personajes, y que tienen gran influencia en la política nacional estadounidense, hasta las formas en que los malos profesores sindicalizados son defendidos y transferidos de una a otra escuela sin mayores sanciones.

Finalmente, una cinta significativa de esta década es *La clase* (Cantet, Francia, 2008), que nos hace recordar al docente desencantado. En la película se muestran las dificultades que enfrenta un profesor de literatura francesa en una escuela multicultural en Francia. La clase de lengua francesa se vuelve el analizador de las contradicciones escolares y culturales en las que hablar o escribir en francés revela la diversidad de visiones del mundo en un apretado conflicto dentro del aula. ♣