

<http://www.anahuac.mx/cica/sintaxis/el-continente-digital-21/>

dic3

[Revaloraciones y redefiniciones: representación de escuelas, alumnos y maestros en el cine y en algunas series de televisión](#)

[Comunicación mediática e innovación de contenidos](#) [no comments](#)

Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán

Armando Meixueiro Hernández

Gloria De la Garza Solís

El artículo da cuenta de algunos de los elementos más relevantes de los imaginarios de la educación formal o escolarizada visto y sometidos al análisis, en distintas películas y programas de televisión de diferentes latitudes planetarias. En particular se abordan la óptica cinematográfica de las escuelas, los alumnos y los maestros, desde diferentes aristas. El artículo es la continuación de una reflexión sobre la relación cinematográfica, educativa – comunicativa y didáctica con que se trabaja las representaciones de la educación principalmente en el cine.

I.- Preproducción: Cine y educación; miradas múltiples

Tres lustros de trabajo con la el cine y su relación con los hechos educativos, nos han guiado la mirada a universos insospechados, diversos, profundos complejos y casi infinitos. El trayecto abarca infinidad de artículos, libros, discusiones hallazgos y una clara línea de investigación no solo interdisciplinaria sino interinstitucional. Este largo tiempo solo lo vemos ahora como una larga junta de pre-producción, por el largo camino que queda por andar y apenas vislumbramos.

Por ejemplo, desde el año 2000, en que publicamos el artículo *La figura docente en el cine* en el libro de la serie Cine y Educación [Meixueiro y Ramírez (Coords.) *Maestra vida. Educación y cine. México*, Taller Abierto, comenzamos a recibir muchos comentarios que cuestionaban el enfoque dirigido prioritariamente al docente, sin tomar en cuenta otras figuras y elementos constitutivos importantes en los procesos pedagógicos como lo son: los estudiantes, los directivos, las escuelas, los métodos de enseñanza.

En descargo tendremos que decir que ya hemos trabajado otros elementos educativos en los films como es el caso de cómo los papás han sido retratados en el cine (Álbum de familia: las imágenes cinematográficas del padre, En Sintaxis No. 2 de septiembre del 2009) o algunos rasgos de sin lugar importancia en la educación como la Ética (Manual de cine y ética. Universidad Anáhuac/ CICA, Cineteca Nacional- Trabajos Manuales) o, la relación del cine y educación en diversos contextos entre los que destacamos: bélicos, latinoamericanos, interculturales, lo histórico o incluso cinematografías específicas como la italiana. etc.

Debemos reconocer que en nuestra atención sigue siendo en el hecho educativo y su aparición en los medios, en particular en el cine y específicamente en dilucidar el quehacer

docente por lo que a veces nos es difícil cambiar la perspectiva o virar los análisis hacia el alumno, la administración o la didáctica vista en la pantalla. Ahora, después de una década, queremos aproximarnos a la reflexión de alguna de esas imágenes. Este artículo pretende retomar a las escuelas, los alumnos y los maestros de la última década en el cine y algunos apuntes de series de televisión.

II.- Escenario Uno: Escuelas y alumnos

Para abordar la representación del estudiante en el cine y en series televisivas, estamos considerando la manera en que se presenta la institución escolar como formadora de sujetos. Así, podemos reconocer, a grandes rasgos, tres categorías de cómo se vislumbra el papel educativo de la escuela:

1. La escuela como institución autoritaria porque se impone, marca y transforma los instintos del individuo. Una visión en la que educar consiste en civilizar al sujeto al viejo estilo de *la letra con sangre entra*.
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, es decir, donde la escuela aparece como una institución autoritaria son: *Cero en conducta* de Jean Vigo (Francia, 1933), *Semilla de maldad* de Brooks (EEUU, 1955), *Los 400 golpes* de Truffaut (1959), *Locuras de muchachos* de Ake Sandgren (Suecia, 1993), *En el nombre del padre* de Jim Sheridan (Reino Unido /Irlanda, 1993) y *El pequeño Vanya* (Andrey Kravchuck. Rusia, 2005).

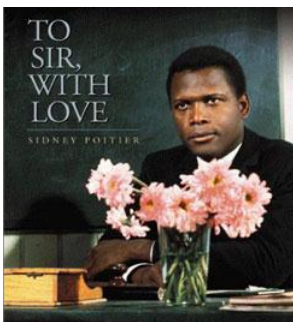
Allí encontramos alumnos que sufren la rigidez institucional y viven el autoritarismo, muchas veces acrítico e implacable de los educadores. Aquí, las analogías entre la escuela y la cárcel o una prisión son evidentes. Los alumnos se viven como individuos sometidos, subyugados, por lo que muestran resistencia, rebeldía e incomprensión 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, EEUU, 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* de Clavell (Reino Unido, 1967), *Con ganas de triunfar* (Menéndez. EEUU, 1987), *Apóyate en mí* (Avildsen. EEUU, 1989), *Mente indomable* (Gus Van Sant. EEUU, 1997), *Ni uno menos* (Yimov. China, 1999), *Ser y tener* (Philibert. Francia, 2002), *Machuca* (Wood. Chile/España/Reino Unido/Francia, 2004), *Rojo como el cielo* (Bortone. Italia, 2006) *High School Musical* (Kenny Ortega, EEUU, 2006) y *Escritores de la libertad* (LaGravenese. Alemania/EEUU, 2007). Aquí 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.

III.- Actores I: alumnos en la pantalla

Muchas de las películas anteriores han recibido cierta atención de especialistas en educación (psicólogos, pedagogos, sociólogos, etc.) con críticas y análisis muy interesantes. Sin embargo, hay un conjunto muy grande de filmes poco considerados y analizados que abordan lo escolar generalmente en un tono de comedia y que 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 los estudiantes, metidos en un caldo muy propicio para el llamado bullying, sobreviven en una particular dinámica de grupos constituidos espontáneamente. Por tanto, la autoridad y el orden de convivencia se instituyen a través de la fuerza y/o la superioridad de los integrantes que la componen. Películas como *Porky's* (Bob Clark, EEUU, 1982), *La venganza de los Nerds* (Jeff Kanew, Revenge of the Nerds, EEUU, 1984) (con todas sus secuelas) y en filmes más recientes como *Chicas pesadas* (Mark Waters, EEUU 2004), *Klass* (Ilmar Raag, Estonia, 2007) *Bratz* (Sean McNamara, EEUU 2007) *El diario de Greg* (Freudenthal. EEUU, 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, poder, etc.) en las que la sobrevivencia es una característica relevante.

Con respecto a la televisión en muchos capítulos de la extraordinaria serie *Los años maravillosos* (Carol Black y Neal Marlens, EEUU, 1988-1993) podemos palpar estos procesos educativos alternos que influyen inevitablemente en la conformación del individuo. Y particularmente los podemos encontrar en series televisivas, cuyos títulos por sí mismos son emblemáticos: *Salvados por la campana* (Sam Bobrick, EEUU, 1989-1993) *Recreo*, (Ansolabehere y Germain, EEUU 1997-2001), *Boston Public* (David E. Kelly, EEUU 2000-2004), *Manual de supervivencia escolar de Ned* (Scott Fellows, EEUU/Alemania, 2004-2007) y *Glee* (Brenan, Murphy, Falchuck, EEUU 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, etc.

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 apodos 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 descubrimos en este acercamiento a la representación de los estudiantes a través del cine y series televisivas está asociada a la supervivencia. 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.

IV.- Escenario 2: Profesores en la cinta de plata de la última década

Como ya lo referimos, hemos descrito cuatro categorías de la representación del maestro en el siglo XX (De la Garza y Meixueiro, 2000). En un primer momento (a partir de la década de los treinta) encontrábamos dos tipos de educador escolar que identificábamos como docente castrante y docente apóstol. En un segundo momento (a partir de la década de los ochenta) identificábamos los otros dos tipos de maestro, el docente crítico y el desencantado.

Con cintas como *Cero en conducta* (Francia, 1933), *Los 400 golpes* (Francia, 1959) y *Locuras de muchachos* (Suecia, 1996) detallábamos al docente castrante. Y con películas como *Simitrio* (México, 1960), *Al maestro con cariño* (Reino Unido, 1967) y *Apóyate en mí* (EEUU, 1989), referíamos al docente apóstol.

Del mismo modo, con filmes como *Con ganas de triunfar* (EEUU, 1987), *Sociedad de poetas muertos* (EEUU, 1989) y *Triunfo a la vida* (EEUU, 1995) caracterizábamos la representación del docente crítico; y con cintas como *Dulce Emma* (Hungría, 1992) y *La belleza de las cosas* (Suecia, 1995) advertíamos del docente desencantado.

En este artículo queremos describir el panorama de algunas cintas que sobre maestros se han realizado y proyectado en la primera década del siglo XXI, continuando así los análisis y las caracterizaciones anteriores. La selección, siempre arbitraria y no exhaustiva, resalta películas que se exhibieron en México y que tienen como protagonista a un profesor.

V.- Actores 2: Docencia e incertidumbre

La primera década de este siglo nos mostró el rostro vulnerable del hombre. El umbral del siglo XXI estuvo marcado por los actos terroristas del 2001 en EEUU, hecho que demostró, entre otras cosas, la ineficacia de los sistemas de seguridad y la incapacidad para controlar actos de agresión intencional en un Estado nacional. Esta situación generó un ambiente de incertidumbre y desconfianza y venganza que apenas comienza a reconocerse en el abanico cultural de las expresiones artísticas. La incertidumbre permea la representación de los docentes en el cine. Varios directores de cine, reconocidos internacionalmente, conjuntaron 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/ EEUU/ 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. Se esmera en describirles lo que eran las torres gemelas de Nueva York, comparándolas con unas largas chimeneas que están allí. Se deshace tratando de explicarles cuánto tiempo es un minuto para que guarden silencio recordando a quienes murieron. Los niños no dejan de hablar y preguntan cosas que están en su contexto: ¿No habían caído tres personas en un pozo el día anterior? ¿Dios realiza semejantes desastres? ¿Dios mata? La maestra los reprime y solicita que se callen mientras observan humear los fogones de una ladrillera.

La docente afgana se presenta de manera muy semejante a la inexperta maestra Wei, protagonista del filme *Ni uno menos* (Yimov. China, 1999). 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. Los dos ejemplos anteriores nos llevan a cuestionarnos si en el contexto de la globalización, la hipermodernidad y el individualismo hedonista, el docente en formación puede encontrar un marco de referencia consistente para construir su identidad y un espacio en dónde asirse para ejercer con seguridad y eficacia.

Otros ejemplos de este docente en la incertidumbre del contexto actual, es la película *Lugares Comunes* (Aristaráin, 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 dejó una misión: 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 empedernido, rendido a los pies de la alumna Consuela Castillo y perdido posteriormente en la locura de los celos, en el film *La Elegida* (Coixet 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.

VI.- Actores 3: El regreso del maestro Apóstol o ¿crítico?

En otra dos cintas, en cambio, 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).

La lengua de las mariposas es una película basada en dos cuentos de Manuel Rivas del libro *¿Qué me quieres amor?*, en la que aparece un viejo profesor republicano, Don

Gregorio, de fuertes convicciones y con una gran vocación para enseñar. El maestro les enseña con paciencia, les habla de historia, literatura y ciencias naturales. Los lleva al bosque para ponerlos en contacto directo con la naturaleza: les muestra la lengua de las mariposas. Hacia el final de la historia el impacto que le causará a sus alumnos y sobre todo a Moncho, será una imborrable lección de congruencia ética.

En Ser y tener, el experimentado profesor López dirige fervorosamente las enseñanzas de un grupo multigrado en un pequeño pueblo de Francia. Los hechos son reales y resulta muy significativo cómo los niños y el maestro se fueron habituando a la intromisión de las cámaras en el aula, presentando una radiografía muy interesante del hecho pedagógico. El documental nos deja ver la organización que lleva el profesor en la escuela: cómo acomoda los materiales, cómo se sientan los alumnos de diferentes edades para recibir las lecciones, cómo divide la atención entre los pequeños y grandes. El documental también nos permite observar la conducta del profesor durante las clases, basada en la poderosa estrategia de preguntar adecuadamente a cada alumno. Y al final del curso, el desarrollo de las evaluaciones son verdaderas lecciones de humanismo.

En una escena del filme, el profesor Georges López confiesa las razones y motivaciones que lo llevaron a ser maestro. Sus explicaciones son entrañables y, matizadas de humildad y nostalgia, demuestran en él un compromiso indudable.

Con una vocación semejante a la del profesor López, pero enfrentando dificultades multiculturales muy parecidas a las del maestro Jaime Escalante en *Con ganas de triunfar* o a la profesora Louanne Jhonson en *Mentes peligrosas*, encontramos a la docente Erin Gruwell de *Escritores de la libertad* (LaGravenese. Alemania/EEUU, 2007). En esta película, una docente de literatura de una escuela marginal y multicultural de Estados Unidos, logra hacer que sus alumnos descubran su propia voz, su identidad y su historia a través de la escritura.

En *Los coristas* (Barratier. Francia/Suiza/Alemania, 2004) se aprecia un tipo de maestro que mezcla rasgos del docente apóstol y del docente crítico. La película relata los sucesos del profesor Clément Mathieu que llega a un orfanato a impartir clases. Allí se percata que la música puede ser una gran herramienta para educar a los alumnos y, de ese modo, logra impactar significativamente en los estudiantes, cuestionando involuntariamente a la institución.

Una cinta que no tiene como protagonista a un profesor pero que abunda en cuestiones escolares y por tanto nos muestra una imagen particular del docente, es *Machuca* (Wood. Chile/ España/ Reino Unido/ Francia, 2004). En ella se cuenta la historia de un niño de clase social baja en el Chile previo al golpe de Estado de Pinochet; allí incorporan al joven, *Machuca*, en una escuela católica privada, donde conocerá una visión del mundo diferente. Un sacerdote es el director de la escuela Saint Patrick, que de manera crítica y humanista asumirá la responsabilidad de hacer convivir a estudiantes de diversas clases sociales, a pesar de la oposición de algunos padres de familia. El experimento devela una institución con características democráticas en un contexto social convulsionado.

VII.- Actores 4. Ejercicios didácticos. La literatura

El cine sobre docentes y escuelas se ha desarrollado tanto, a nivel planetario en los últimos lustros, que se ha vuelto casi un género cinematográfico propio y diferenciado. Sus ámbitos de desarrollo serían la escuela, el salón de clase, la familia, los pasillos, patios escolares y otros espacios educativos. Las tramas de este tipo de cine atraviesan en una película —casi siempre— un ciclo o año escolar, pasado este tiempo el profesor será removido o él se irá, por motivos personales. En estas películas los docentes, muy diversos entre sí, tienden a enfrentar instituciones educativas caóticas o rigurosamente estructuradas en las que ellos parecen agentes externos, desconocidos, extranjeros, no integrables a esa realidad. Hay otra coincidencia: la mayoría son maestros de literatura y/o arte.

Nos interesa entonces destacar, en este apartado, algunas de las estrategias didácticas y de sobrevivencia que utilizan los profesores de literatura y arte en el cine, para explicitarlas y buscar alguna forma de contagio, con el probable lector.

Fuente: La Sociedad de los poetas muertos

<http://www.google.com.mx/search?la+sociedad+de+los+poetas+muertos>

1.- Toma A: La Poesía más allá de las reglas; más cerca de la existencia
Todavía el Sr. Keating (¡Oh capitán! ¡my capitán!) *De la Sociedad De los Poetas Muertos* (Weir Peter; Estados Unidos: 1989, con Robin Williams como protagónico), tiene mucho que enseñarnos. Recordemos dos de sus estrategias, entre las muchas de tan notable film:

a) En el pasillo del muy prestigiado instituto educativo en que estudió y ahora imparte clase, instruye a Pitts a leer el poema de la página 542, titulado Para las vírgenes, para hacer mucho tiempo. Pitts, de pie en el gran salón de las fotografías generacionales y conmemorativas acata, en voz alta la instrucción:

*Junten sus capullos, mientras puedan
El tiempo pasado todavía vuela
Y esta misma flor
que hoy sonrío
Mañana estará muerta*

El Sr. Keating ahora comienza elucubrar sobre algunas palabras y pregunta sobre ellas. Juega con las respuestas (buen intento; gracias por participar). Se detiene en los versos para hablar de la efímera existencia humana. La poesía es como una herramienta de explicación de la vida y sus matices más profundos, de entenderla aún en su pequeña magnitud.

b) La escena de la orden de arrancar las páginas de la Introducción del libro de poesía, viene precedida de un momento importante, a saber: Sr. Keating, pide a al Sr. Perry (siempre se dirige con respeto a sus alumnos; cuando les habla en plural usa el caballeros), que lea este texto escrito por el Ph. D. Evans Pritchard sobre como escribir poesía. Los alumnos mientras Perry lee, hace básicamente cuatro cosas: siguen la lectura en voz alta, otros toman notas cuando el maestro comienza a graficar, algunos más están distraídos y alguno come discretamente. El profesor llamará excremento a lo que acaban de leer y los exhorta a quitarlo del libro; la poesía no puede estructurarse como si fuera una ecuación o un gráfico. Los alumnos dudan, saben que es un acto subversivo. El profesor les da ánimos: ese texto no es la Biblia. Alguien de los alumnos inicia y entonces se unifican las acciones de arrancar hojas como una fiesta escolar (algunos muy correctos: con su regla sobre la esquina del libro), hasta que estas acciones intentan ser interrumpidas por alguien que se asume en el rol a favor de la institución.

2.-Toma B: Pensar necesariamente

En *La Sonrisa de la Mona Lisa* (Mike Newell : EUA; 2003), Katherine Watson (Julia Roberts) imparte clases de historia del arte en una institución educativa cuyas alumnas se forman para ser buenas esposas norteamericanas, de clase media alta, al finalizar la segunda guerra mundial. El primer día de clase Katherine es puesta a prueba de la peor manera posible: en un hermoso auditorio, con un retroproyector pasa imágenes de obras de arte, cada una de ellas es descrita —según el libro— por sus alumnas, sin fallar en ninguna. En el verano, las aplicadas jovencitas, memorizaron todo el texto del Programa, para así tener tiempo para otras actividades más relacionadas con su vida futura. La maestra podría dar por terminada su participación en el curso en ese instante: dado que ya no tendría más que enseñar.

Por otra parte, en la película *Mentes Peligrosas* (Smith J. Dangerous minds, EUA; 1995), la maestra Louane Johnson pasará en el salón de clases múltiples momentos desagradables parecidos al del anterior film, aunque en un contexto educativo infinitamente distinto —en una preparatoria estadounidense pública— en la que le asignan el grupo del programa de la academia, que es “una escuela dentro de la escuela” para alumnos especiales por su conducta y de características multiculturales, pero de bajos recursos como común denominador.

Las dos películas darán cuenta de las diversas estrategias para ganar la atención y mejorar el aprendizaje de estos muy difíciles y distintos alumnos—alumnas y de paso subsistir en el oficio de enseñar. Diversas tácticas que tienen como punto de encuentro el pensamiento. Acciones de pensar, primero, por parte de las Maestras Louane y Katherine y, en un segundo término, el objetivo será detonar pensamiento con sus alumnos y alumnas.

Katherine por ejemplo después de su primer fracaso, no presenta ya más pinturas de las obligadas en el Programa estudios, que por supuesto no realizó ella, sino otras pinturas, mucho menos clásicas y más sugestivas alejándose de la propuesta institucional; buscando saber que piensa realmente de estas obras de arte sus alumnas. Y plantea un nuevo programa con dos preguntas como guía: ¿Qué es el arte? y ¿Quién lo determina?

En forma semejante, Louane también fracasa en su primera clase en la preparatoria; intenta ser la representación de maestra prefigurada; limpia, buena, profesional y afable. El grupo la expulsa en unos cuantos minutos, al no sentirla propia de su entorno, además se lo hacen saber explícitamente.

La maestra Louane releerá los libros de pedagogía buscando ayuda y encontrará posibilidades en el insomnio de la noche. Con nuevo uniforme (botas, chamarra de cuero y mezcilla) se colocará de nuevo en su puesto entre el escritorio y el pizarrón. Ex marinera, logra atraer la atención con una clase de karate. Muestra su sabiduría y comienza a subir, no resistiendo a la risa cuando algún alumno hace una ocurrencia. Empieza a jalar al grupo aun cuando decide introducir la conjugación de verbos. Louane improvisará, una y otra vez, cuando no le hagan caso los alumnos e intentará llevarlos a la literatura con problemas, búsquedas, concursos, acertijos y premios.

Por ejemplo: para introducir al poeta Dylan Thomas, primero los aproxima a la música popular de Bob Dylan (El hombre del tamborín) potenciando significativamente el aprendizaje con las metáforas de la canción y de la poesía y buscando problemas que les sean próximos a los jóvenes. Propone un concurso de articular a los dos Dylan con lo que impulsará a los alumnos a leerlos con mayor profundidad. Las dos profesoras demuestran lo sabido: el pensar es doloroso y puede ser lúdico, placentero e indispensable en la vida. También se demuestra que para detonar pensamiento es bueno comenzar con uno mismo.

3.- Toma C: Hipermodernos y avocados

En *Loco fin de semana* (Wonder boy, EUA: Curtis Hanson, 2000) el Maestro Tripp (Michael Douglas) es un profesor que coordina un taller de creación literaria. No tiene demasiada vocación, pero esta abierto, a escuchar, conocer lo escriben sus alumnos y empujarlos. Su principal virtud es él toma y daca: critica y es criticado dentro y fuera del taller educativo.

Otro maestro sin vocación, pero real y apasionado de la música de rock, es Dewey Finn (Jack Black) de *La Escuela del Rock* (Richard Linklater; EUA y Alemania: 2003), que no duda en sustituir a un amigo para volverse maestro. Maestro instantáneo, como si hubiera presentado un examen de acreditación. Como profesor es lejano, escurridizo y categórico con los alumnos, pero su motor interno lo convertirá en alguien a quién seguir.

En *Indiferencia* (Kaye Tony; Estados Unidos: 2011) un profesor sustituto en forma casi siempre imparable, vive el derrumbe del sistema educativo y social actual: alumnos desafiantes, ignorantes y olvidados; padres de familia evadidos de cualquier responsabilidad; maestros y administradores asumiendo los roles tradicionales en una

sociedad en debacle, fuera de lugar, de tono y de contexto; niñas de la calle abandonadas a la suerte de la prostitución; familiares seniles y moribundos sin suficiente atención médica.

Sin embargo, hay cierta esperanza a esta caída, se encuentra todavía, como una barca de salvamento, la palabra y su uso en el salón de clase: el profesor los exhorta a escribir como una de las pocas posibilidades existenciales a la cual asirse, a expresarse, a leer el mundo en los libros y en la vida aún en el dramático mundo actual.

VIII.- Actores 5: Los maestros y sus dilemas éticos; el conflicto

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. EEUU, 2000), *Lección de honor* (Hoffman. EEUU, 2002) y *Esperando a Superman* (Davis Guggenheim. EEUU, 2010). *Tramposos* es una película norteamericana que fue realizada para TV, por lo que no gozó de mucha difusión. Ésta cuenta la historia de estudiantes de una secundaria multicultural en Chicago que consiguen el examen de un Decatlón 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* también encontramos un problema ético, en este caso 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. (Para una mayor explicación de esta cinta se puede remitir a: Ramírez, 2004). Y 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. A diferencia de maestros como Don Gregorio, Georges Lopez, Clément Mathieu o Erin Gruwell que muestran un carácter más fuerte, comprometido y persistente; Francois Marin, el profesor de *La clase*, parece disminuido en su autoridad y acorralado entre las normas institucionales que se perciben obsoletas y un grupo multicultural de estudiantes adolescentes que lo increpan constantemente. 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.

IX.- Recuento final; a pesar de todo un happy end agridulce

Haciendo un recuento de la figura docente en el cine de la primera década del siglo XXI, podemos decir que a pesar de la clara desorientación política y social con la que inició la nueva época y que muestra a maestros que desbordan en la incertidumbre como en *Ni uno menos*, *Lugares comunes*, *Después de la boda*, *La Elegida* y *Diario de un Escándalo*, la representación del maestro en el cine experimenta también una revaloración que tiende a destacar virtudes de la condición docente como el carácter, el compromiso, la confianza y el respeto; atributos que describíamos ya en las figuras del docente apóstol y del docente crítico. Sin embargo, es importante señalar una problematización que tiene que ver con la recuperación de esas figuras docentes. ¿Es posible vislumbrar un docente apóstol o un docente crítico en el siglo XXI? La revaloración que distinguimos en las cintas *La lengua de las mariposas*, *Los coristas* y *Machuca* tienen que ver más con una reproducción de maestros del siglo XX: Don Gregorio es un profesor republicano de la década de los treinta; Clément Mathieu y el Padre McEnroe son maestros de la segunda mitad del siglo XX, con muchas virtudes y con un impulso crítico de la escuela, pero que nos parece que recuperan valores del docente más como recuerdo nostálgico que como posibilidad de suscribir esas virtudes en el docente del siglo XXI. El caso del profesor Lopez, en cambio, sí nos presenta un modelo de lo que podría ser un docente apóstol en el siglo XXI, pero por desgracia está circunscrito en el ámbito rural de Francia, que no es la situación de la mayoría de los maestros contemporáneos. Por otra parte, creemos que en el siglo XXI todavía podemos considerar muchas de las características del docente crítico, por lo que su revaloración resulta significativa como en la cinta *Escritores de la libertad*.

El otro conjunto de películas que hemos seleccionado *Tramposos*, *Lección de honor*, *Esperando a Superman* y *La clase* plantean, por su lado, la redefinición del docente al problematizar el acto pedagógico desde un punto de vista ético y social. “¿Qué es un maestro y qué debe ser en este mundo globalizado, hipermoderno, individualista, tecnologizado?”, parecen interrogar estas cintas. De cualquier modo, ser maestro en el siglo XXI aloja la esperanza de aprender y entender que la condición docente es un proceso humano susceptible de revaloraciones y redefiniciones. Maestros, el desafío consiste entonces en decidir hacia dónde queremos caminar.

Fuentes consultadas

De la Garza Solís, G. y Meixueiro H. A. (2000). *La figura docente en el cine en Maestra vida*. Educación y cine. México, Ediciones Taller Abierto S.C.L.

Meixueiro, A. y Ramírez, R.(2004) *Globalización, cine y educación*. México, Ediciones Taller Abierto S.C.L.

Ramírez Beltrán, R. Meixueiro Hernandez A. (2009) *Álbum de familia: las imágenes cinematográficas del padre*. En *Revista de Comunicación Sintaxis* No. 2. Facultad de Comunicación. Universidad Anáhuac.

Ramirez Beltrán R. (2004) *Lección de honor o la escuela como Imperio de la ética*. E n *Globalización, cine y educación*. México, Ediciones Taller Abierto S.C.L.

Ramírez Beltrán, R. (2009) Manual de Cine y Ética para el siglo XXI México.
Universidad Anáhuac, Cineteca Nacional.