

DISCIPLINA, COMPAÑERISMO Y CONOCIMIENTO: LA IMAGEN DE LA EDUCACIÓN EN EL CINE

Iván Parro Fernández

Universidad Complutense de Madrid

ivanparro@ucm.es

ABSTRACT

Este texto quiere acercarse a la educación vista desde el cine, ofreciendo una serie de películas en las que queda claro que la educación es algo fundamental en el desarrollo de la persona, un derecho universal para el crecimiento personal, pero que no está exenta de problemas ni dificultades que afectan a todos los actores y sectores implicados en el proceso educativo, sobre todo a niños/as, profesores/as y padres/madres, todos ellos actores básicos y fundamentales en el desafío educativo y a los que se les pide que cumplan su tarea con valentía y decisión.

PALABRAS CLAVE

Educación, Escuela, Profesor, Alumno, Familia, Creatividad, Conocimiento.

INTRODUCCIÓN

Si hay un tema verdaderamente recurrente en el cine es la educación. Hay cientos de películas en las cuales aparece representada la educación de una u otra forma: historias de colegios, de profesores, de familias y de sus métodos de educación con los hijos; de los modos de educación en momentos concretos de la Historia y relatos de profesores que ponían su empeño y dedicación en mejorar la vida de esos chicos (recordemos la película Los chicos del coro¹, por ejemplo). También podemos encontrar películas que muestran los efectos negativos provocados por la falta de educación (El niño salvaje², de Truffaut), y en otros casos el difícil camino que deben seguir los educadores-maestros para lograr algo positivo de sus alumnos (pensemos en My Fair Lady por ejemplo). Lo cierto es que, de una u otra forma, la educación ha sido y sigue siendo un tema fundamental para el cine.

Desde formas de educación rígida o con contenidos político-ideológicos hasta películas en las que se muestran otras formas de educar, encontramos un amplio espectro de posibilidades y de alternativas, a cual más interesante, y que nos permiten reflexionar sobre el tema en cuestión de una forma bastante acertada y concluyente.

¹ Para más información sobre la película: http://es.wikipedia.org/wiki/Les_Choristes

² http://es.wikipedia.org/wiki/El_peque%C3%B1o_salvaje

Tampoco es de extrañar que la educación forme parte del argumento de muchas películas, puesto que es una de las necesidades fundamentales del ser humano, además de ser un derecho reconocido como tal (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “1. *Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.* 2. *La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.* 3. *Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos*”).

En las películas se encuentran niños y adolescentes brillantes o problemáticos, que ponen en dificultades al maestro; profesores incapaces de hacerse con la clase que les ha tocado en suerte o que tienen que reinventarse continuamente para atraer la atención y conseguir la complicidad de sus alumnos; familias que cuestionan una y otra vez la autoridad del maestro, desautorizándoles e impidiendo así una correcta educación de sus hijos e hijas, y en otras películas se nos ofrecen modelos interesantes y alternativos de educación y de ocio pero que son difíciles de implantar y desarrollar en los sistemas educativos actuales.

La educación es la savia social que el árbol de la sociedad necesita para renovarse en un proceso no exento de dificultades ni de problemas. Asimismo, se convierte en el arma más poderosa y eficaz para un control de la población de modo que se pueda ajustar a unos determinados parámetros e ideales, con los que no se tiene por qué estar de acuerdo.

La educación hace libre a la persona y la integra con confianza y seguridad en la comunidad, en la cual puede opinar, debatir o comentar en libertad y con respeto; tiene voz social y conocimiento suficiente para expresarse y hacerse entender, y eso es muy importante en nuestras sociedades de hoy, en las cuales la carencia de educación, donde la falta de unos mínimos conocimientos se puede penalizar con el rechazo social o el desinterés.

Necesitamos modelos educativos que formen a la persona, la identifiquen y la hagan ser consciente de su realidad, de su potencial y de su capacidad. La educación no es una cuestión baladí, mas puede suministrar muchos motivos y aptitudes para la mejora social y el cambio económico o político. Se requieren ciudadanos educados en valores fundamentales como la libertad, la crítica constructiva, el respeto o la acción solidaria y común de modo que no sigan siendo sujetos pasivos, simples receptores de información, sino que también puedan aportar su propio conocimiento, sus propias soluciones para resolver los graves problemas que presenta nuestro mundo actual. La educación es algo poderoso que debe ser bien dirigido, bien comunicado y transmitido, puesto que en sí misma es una fuerza social increíble y determinante.

En la relación de películas sobre educación que sugerimos para su visionado y comentario aparecen todos estos aspectos, y aún más: las posibilidades infinitas de los chavales que están sin explotar, el potencial creativo que pueden desplegar, la responsabilidad del profesor y de las familias en el proceso educativo, los obstáculos de distinto tipo y condición que se le presentan al profesor-educador, la cosmovisión de los alumnos de lo que son y de lo que les rodea, los métodos para controlar a la población a través de la educación y cómo, en algunos casos, la educación puede cambiar el curso de las cosas y puede ser una energía de bien y de cambio social positiva para todos. La educación es una parte imprescindible de la realidad social en la vivimos y en la que crecemos y nos desarrollamos. Sociedades sin educación y sin una educación sana y comprometida son sociedades vacías, sociedades muertas, sin esperanzas y sin futuro. Son sociedades en las que puede reinar el descontrol, la violencia, la muerte o la destrucción. La educación nos procura un ser y un estar en la sociedad. La educación tiene un potencial infinito que debemos considerar en toda su importancia y su plenitud.

SUGERENCIAS DE PELÍCULAS SOBRE EDUCACIÓN

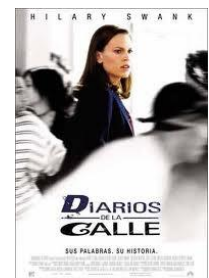
Título: Diarios de la calle. Los escritores de la libertad

Dirección: Richard La Gravanese

Año: 2007

Intérpretes: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, Imelda Stanton

Guión: Richard La Gravanese

Película basada en el libro “The freedom writers diary”, de Freedom Writers y Ewin Gruwel, en la cual una joven activista de Derechos Humanos se convierte en profesora del instituto Wilson, teniendo a su cargo un grupo multiétnico de adolescentes que se odian entre ellos y que tienen claro que no llegarán a nada en la vida. Pero poco a poco, gracias a la insistencia y a la actitud positiva de la profesora, descubrirán que todos los estudiantes tienen algo que decir y comienzan a escribir un diario con sus pensamientos y experiencias, que se convierten en el medio a través del cual los adolescentes se expresan ante el mundo y les dice quiénes son, qué sienten, cómo piensan o qué esperan de ellos

Título: Gaby, una historia verdadera

Dirección: Luis Mandoki

Año: 1987

Intérpretes: Rachel Chagall, Liv Ullmann, Robert Loggia

Guión: Martin Salinas, Michael James Love, Gabriela Brimmer

La película nos desarrolla la vida de Gabriela Brimmer, una poetisa y escritora que nació con parálisis cerebral que le impedía cualquier movimiento, salvo en su pie

izquierdo. Gracias a la ayuda de una empleada mejicana analfabeta, que aprendió a leer y escribir junto con ella, Gabriela accedió a la educación, incluida la universitaria. Se comunicaba con los demás a través de una máquina de escribir pulsando con el dedo gordo del pie.

La película es un canto reivindicativo por la normalización educativa, sexual y social de los discapacitados.

Título: El estudiante

Dirección: Roberto Girault

Año: 2009

Intérpretes: Jorge Lavat, Pablo Cruz Guerrero, Norma Lazareno

Guión: Gastón Pavlovich, Roberto Girault

Página web: <http://www.elestudiantelapelicula.com/>

La película cuenta la historia de un grupo de jóvenes y un hombre de 70 años que comparten juntos deseos, enseñanzas, romances, amistad e intrigas en la universidad. Chano, a pesar de ser algo mayor ya, se matricula para estudiar una licenciatura, y de ese encuentro con el mundo universitario se enriquecerán ambas generaciones, aunque los golpes de la vida y las pruebas que aparecen les unirán y les ayudarán a entenderse mejor entre ellos.

Título: La lengua de las mariposas

Dirección: José Luis Cuerda

Año: 1999

Intérpretes: Fernando Fernán-Gómez, Manuel Lozano, Uxía Blanco

Guión: Rafael Azcona, José Luis Cuerda, Manuel Rivas

La película es un canto a la vida a pesar de los horrores de la guerra. Un viejo profesor de escuela durante los primeros meses de la Guerra Civil española enseñará a un niño llamado Moncho toda su sabiduría y conocimientos en relación a la naturaleza, a la literatura y también a las mujeres. Todo ello aunque el profesor sea atacado varias veces por ser considerado un enemigo del fascismo y le detengan con un trágico final.

Título: Hoy empieza todo

Dirección: Bertrand Tavernier

Año: 1999

Intérpretes:

Guión: Dominique Sampieron, Tiffany Tavernier,

Daniel, profesor y director de la escuela infantil de un pueblo del norte de Francia, sigue luchando por sobrevivir ante los problemas y dificultades de esa región, en la que un tercio de la población está en paro. Un día, la madre de una alumna llega borracha a la escuela y deja allí a su bebé y a su hija de cinco años. Daniel pide ayuda a profesores y padres de los alumnos, y este hecho provocará que su trabajo como docente empiece a ser cuestionado.

La película es un reflejo bastante realista de toda la problemática de una pequeña ciudad industrial: paro, abusos, desestructuración familiar, desesperanzas, violencias, sueños truncados, niños sin futuro.

Título: La clase

Dirección: Laurent Cantent

Año: 2008

Intérpretes: François Bégeudeau, Franck Keita, Rachel Régulier

Guión: Laurent Cantent, Robin Campillo, François Bégeudeau

Palma de Oro en Cannes 2008, una nominación al Oscar y a los Goya de ese mismo año, son algunos de los premios recibidos por esta cinta que se inspira en la novela “Entre les murs”, escrita también por el protagonista de la película, en la cual se describe el desarrollo de un año escolar en un aula de un colegio de una zona marginal de París, donde profesores y alumnos luchan unos por no perder la ilusión de educar, otros por sobrevivir y convivir a pesar de todos sus problemas y dificultades.

Título: A las cinco de la tarde

Dirección: Samira Makhmalbaf

Año: 2003

Intérpretes: Agheleh Rezaie, Abdolgani Yousefzadeh, Razi Mohebi

Guión: Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf

Con el referente del poema de García Lorca “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, en el cual se incluye el título de la película, se narra el proceso a través del

cual algunas mujeres pudieron acudir a la escuela en el Kabul post-bélico, a base de ocultamientos y mentiras a la familia, pero con el deseo de aprender y llegar a ser alguien en la vida, tener un futuro digno y encontrar su lugar en el mundo.

Título: Ni uno menos

Dirección: Zhang Yimou

Año: 1999

Intérpretes: Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda, Gao Enman,

Guión: Shi Xiangsheng

Narra la historia de una niña de trece años que tiene que sustituir a su maestro durante un mes por orden del alcalde de su pueblo. El profesor le deja un trozo de tiza para cada día con la promesa de pagarle 10 yuanes (1,20 euros) si ninguno de los alumnos abandona la escuela en su ausencia, pero un alumno revoltoso dará muchos quebraderos de cabeza a la joven niña hasta que consiga traerlo de vuelta a la escuela.

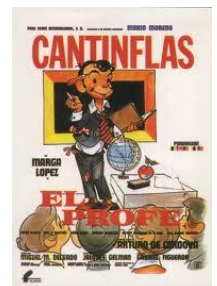
Título: El profe

Dirección: Miguel M. Delgado

Año: 1971

Intérpretes: Cantinflas, Marga López, Arturo de Córdova, Víctor Alcocer

Guión: Mario Moreno, Carlos León, Jaime Salvador

Sócrates es un profesor valiente que es enviado al pequeño pueblo de Romerales para dar clases allí. Cuando llega se encuentra todo un poco caótico, ya que la región está dominada por un cacique que apuesta por la ignorancia de los habitantes y el abandono de la escuela. A pesar de todo, Sócrates pondrá todo su empeño y su esfuerzo en educar y enseñar lo mejor posible a sus muchachos.

Título: La pizarra

Dirección: Samira Makhmalbaf

Año: 2000

Intérpretes: Saeid Mohammadi, Bahman Ghobadi, Behnaz Jafari

Guión: Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf

La película narra el periplo de un grupo de profesores que tras un bombardeo en Irán vagan de una ciudad a otra por las montañas kurdas con una pizarra al hombro buscando estudiantes a los que enseñar y educar. En ese camino de búsqueda encuentran gentes de todas las edades y formas de vida que los apoyarán en ese interesante proyecto de aprender y compartir conocimientos.

Título: Buda explotó por vergüenza

Dirección: Hana Makhmalbaf

Año: 2007

Intérpretes: Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome

Guión: Marzieh Meshkini

La película narra los problemas y dificultades que tiene una niña afgana de seis años llamada Baktay para ir a la escuela. Ella no tiene ni cuaderno ni lápiz, y usa el pintalabios de su madre para pintar, hecho que para algunos es una ofensa y la apedrean. Además la retienen en una cueva junto con otras niñas puesto que piensan que una niña no debería ir a la escuela. La película es un reflejo de la sociedad de violencia y represión en la que vive Afganistán.

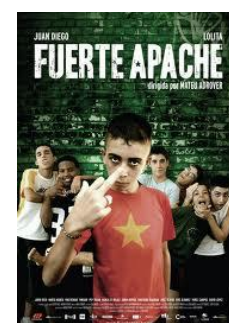
Título: Fuerte apache

Dirección: Martín Achover

Año: 2007

Intérpretes: Juan Diego, Lolita Flores, Pep Roger, Jordi Rico

Guión: Mateu Achover

Un educador de un centro tutelar de menores llamado Toni ha perdido la esperanza y la motivación en lo que hace, aunque sigue trabajando en lo que le gusta. La policía llega una mañana al centro con Tarik, un joven huérfano marroquí que quiere conseguir los papeles y estudiar en la Universidad. Este chico será el acicate para que Toni vuelva a recuperar la confianza en sí mismo y la esperanza en que las cosas pueden ser mejores y se pueden cambiar. La película además trata el tema de la responsabilidad familiar en la educación.

Otras películas sobre educación: Los chicos del coro, Los cuatrocientos golpes, Cero en conducta, La piel dura, Profesor Lazhar, El color púrpura, El florido pensil, Voces inocentes, La versión Browning, Election, Adiós Mr. Chips, Cielo de octubre, El milagro de Anna Sullivan, Rebelión en las aulas, Madadayo, Elephant, Lecciones inolvidables, Tierras de penumbra, Hijos de un dios menor, Semilla de maldad, The Faculty, Ser y tener, La herencia del viento, Un poeta entre reclutas,

Escuela de Rock, Ángeles sin paraíso, If..., Había un padre, Ana de las Tejas Verdes, Los primeros amigos, Machuca, La noche de los lápices

CLAVES DEL CINE SOBRE EDUCACIÓN

- La falta de motivación de niños y maestros es un freno insalvable para crear una sociedad mejor.
- La falta de materiales adecuados dificultan impartir una buena educación.
- La política o la situación social influyen en las formas y maneras de ejercer la educación.
- El maestro no debe estar lejos de la realidad, sino más bien debe ser quien interpreta y acerque esa realidad a los alumnos.
- Todos tenemos la posibilidad de aprender sin límites ni trabas en cualquier edad o condición.
- Es muy importante desde las primeras etapas educativas ir aclarando algunos puntos básicos y fundamentales que sirvan de referentes en las edades más adultas.
- Los niños de familias problemáticas a priori tienen más dificultades para seguir la educación a niveles superiores que los niños de familias normalizadas.
- Un buen profesor se preocupa por todos sus alumnos sin distinciones y hace todo lo posible y a veces lo imposible para enseñarles.
- Los profesores no tienen por qué seguir las políticas educativas oficiales y pueden experimentar con otros modelos educativos que quizá sean más productivos.
- En países con más dificultades la voluntad y la dedicación de los maestros es un ejemplo a seguir por el resto de miembros de la comunidad educativa.
- Profesores, alumnos y familias deben colaborar juntos para lograr el éxito educativo.
- Muchas veces los profesores se convierten en padres y madres sin quererlo.

PREGUNTAS PARA EL DEBATE Y LA REFLEXIÓN

- ¿En quién debe recaer la responsabilidad de educar? ¿En la escuela, en la familia, en la sociedad en general o en el Gobierno?
- ¿Hasta qué punto pueden los maestros entrar en las decisiones familiares para facilitar el acceso a la educación o a la escuela de los niños que quieran asistir y no les dejen?
- ¿Qué medios hacen falta para mejorar la educación en el mundo?
- ¿Es necesaria una nueva consideración social del maestro que tenga más poder?
- ¿Educar es sólo saber o también la educación debe enseñar a ser?
- ¿Hasta dónde debe soportar el maestro las salidas de tono, los insultos y menosprecios de sus alumnos?
- ¿Qué alternativas se pueden ofrecer a aquellos alumnos que no quieren seguir la educación reglada?

- ¿Qué valores deben ser obligatorios de transmitir, reforzar e interiorizar en los niños y en los jóvenes?
- ¿Cómo mejorar la educación universitaria para que deje de ser esa fábrica de parados y ofrecerles muchas más salidas y nuevas y mejores oportunidades?
- ¿Qué beneficios e inconvenientes traería consigo un modelo único mundial de educación que se aplique a todos los países por igual?

OTROS RECURSOS SOBRE EDUCACIÓN

<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/>

<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/educacionycinetemas.htm>

<http://educandoalfuturoespectador.blogspot.com.es/>

<http://edukacine.blogspot.com.es/>

<http://www.cinemanet.info/congreso-cine-y-educacion/>

<http://espacio.fundaciontelefonica.com/encuentro-de-cine-y-educacion-la-formacion-del-espectador-del-futuro/>

http://www.revistaeducacion.mec.es/re338/re338_14.pdf

<http://www.decine21.com/Listas/Las-100-mejores-peliculas-sobre-la-educacion-y-la-ensenanza-93442>

<http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2642/111.pdf?sequence=1>

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-educacion-cine/1410930/>

http://books.google.es/books?id=Gi-PMsmShJ8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

<http://somosblogs.cl/cine/2011/la-educacion-y-el-cine>

<http://www.valoresdecine.com/2011/04/las-mejores-peliculas-sobre-educacion.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=MyjUyzTOX5s>