

Una mirada a la escuela

Cine y educación en tres momentos históricos.

Por **Juan Pablo Lattanzi** (*)

Las representaciones del mundo escolar se han hecho presentes en la pantalla grande desde hace mucho. La escolaridad universal, al igual que el cine, es un invento de la modernidad. El cine, al igual que la escuela, es medio para la educación y transmisión de valores. Este texto tiene como objetivo a partir de tres conocidos films (*El ángel azul*, Josef Von Sternberg, Alemania, 1930; *Los 400 golpes*, Francois Truffaut, Francia, 1959; y *Entre los muros*, Laurent Cantet, Francia, 2008) dar cuenta comparativamente de las mutaciones que ha sufrido la representación de la escuela en el cine partiendo de una hipótesis que trasciende lo cinematográfico: la crisis de la educación positivista moderna.

La escuela masiva surge en la modernidad ligada a valores propios del mundo moderno como la fe en la razón, la autonomía del sujeto y la creencia -a partir de una mirada evolucionista- en el desarrollo progresivo de la historia humana. El niño en etapa escolar es aquel sujeto que debe formarse en la razón. Acceder a ella es comenzar a ser adulto. La categoría de niño trasciende una mera cuestión de edad. Es niño todo aquel que no ha sido atravesado por los "valores de la civilización". Son niños entonces entre otros los analfabetos, los locos, los pueblos originarios y los marginales. La madurez llega cuando se alcanza la edad de la razón. La educación aparece así como un medio para la conquista progresiva del orden racional. La historia se manifiesta como una línea ascendente en el dominio del hombre sobre la naturaleza y la lucha por la supervivencia. Al final del camino espera la gran utopía de la modernidad: un paraíso donde las contradicciones sociales aparecen resueltas y la humanidad, gracias al triunfo de la razón, se reconciliará consigo misma y con su entorno. La escuela es uno de los mejores medios para alcanzarla.

Una visión alternativa a ésta es la que propone Michel Foucault y su conocida teoría del panóptico y las instituciones de secuestro. De acuerdo a Foucault la escuela, al igual que la fábrica, el hospital, el manicomio o la cárcel, sería una de las instituciones de secuestro destinadas a disciplinar los cuerpos. El fin de la escuela estaría signado por la voluntad de insertar al niño dentro de un complejo dispositivo de disciplinamiento. Las instituciones de secuestro garantizarían la normatividad social volviendo a los sujetos dóciles a la estructura del poder. La teoría del Foucault se aleja radicalmente del optimismo positivista y ve a la escuela como un ámbito atravesado por su carácter disciplinar y represivo.

Los tres films que proponemos trabajar dan cuenta de una fuerte crisis en los fundamentos de la educación moderna. Representando cada film diferentes momentos históricos, apostamos a la hipótesis de que con el discurrir del tiempo esta crisis se ha ido profundizando.

El ángel azul, narra la historia de Inmanuel Rath, un viejo, solitario y conservador profesor de escuela media quien encarna el lugar del saber y la autoridad. La autoridad del profesor Rath deviene en autoritarismo; la clase la maneja con puño de hierro y no duda incluso en castigar físicamente a sus alumnos si lo cree preciso. La situación se complejiza cuando este hombre descubre que sus alumnos concurren a "El Angel Azul" un cabaret donde actúa Lola - Lola, una bailarina vampiresa. El profesor va una noche hasta el cabaret a sorprender a sus alumnos, pero el que termina sorprendido es él cuando se rinde ante la sensualidad de Lola. A partir de aquí el film plantea la historia de una caída: Inmanuel deja de ser profesor y se degrada a si mismo formando parte del cabaret donde será "víctima" del vampirismo de Lola. Una de las últimas escenas, nos muestra al profesor en el escenario del cabaret, vestido de payaso y cacaraeando como un gallo.

El modelo de escuela que plantea *El ángel azul* es un modelo donde saber, autoridad y disciplina van de la mano. La autoridad de Inmanuel Rath es la autoridad que emana de su saber. Pero si con eso no basta, la disciplina y el castigo harán lo suyo. Sin embargo en este sistema disciplinar algo parece quebrarse. Lo que irrumpe y corrompe el ámbito normativo de la escuela es la irrupción del deseo. La autoridad del profesor se degrada al dejarse seducir por Lola. En la represión y en la contención del deseo, estaba la posibilidad del sostenimiento de su autoridad. En la aceptación inquebrantable de la norma su legitimidad y su poder. Sin embargo cuando es la propia autoridad quien quiebra las normas, el orden social se degrada. Y esta degradación se origina porque, parece querer decirnos el film, el deseo es más fuerte que la razón. La constatación de este hecho supone, en la visión de Von Sternberg, lejos de una celebración libertaria una visión trágica de la sociedad. Los instintos pueden más que la civilización y el progreso. El deseo, aquello que la construcción del mundo racional ha reprimido, súbitamente irrumpe y, al hacerlo, todo lo destruye.

El cabaret es la contracara de la escuela. Lo que pertenece al orden de lo más bajo (el cabaret) no puede mezclarse con lo más alto (la escuela). Sin embargo lo que el profesor Rath no comprende es que en este universo disciplinar no puede haber uno sin el otro. Para que el orden racional emerja en la escuela sobre la prohibición del deseo, debe haber un espacio oculto pero tolerado donde el deseo sea plausible. Ese es "El ángel azul". El espacio nocturno donde la sociedad de 1930 da licencias para la liberación del deseo. Lo que se oculta ante la luz del día se hace visible entre la noche. La torpeza de Inmanuel es no saber leer los códigos de la doble moral burguesa. No comprender esta escisión de espacios. La brecha entre uno y otro. Y así busca fundirlos en una unidad de opuestos. De allí su fracaso como profesor y al mismo tiempo como amante de Lola. Cuando lo alto y lo bajo se funden en uno aparece el grotesco. El profesor Inmanuel Rath maquillado de payaso, su humanidad devenida en el animalesco alarido de un gallo es la expresión de la conjunción de lo sublime con lo más terrenal. De la razón y los más bajos instintos. Y en el contexto del film, el de la Alemania previa al nazismo, la autoridad devenida en payaso parece ser un problema.

El segundo ejemplo se sucede en los inicios de lo que será la década del '60. *Los 400 golpes*, es uno de los films fundacionales del movimiento Nouvelle Vague, un movimiento que va a provocar una profunda renovación en el lenguaje y en la cultura cinematográfica. El film narra las andanzas de Antoine Doniel, un adolescente inconformista. Quizás Antoine no sepa lo que quiera pero sabe lo que no quiere. No quiere la vieja escuela conservadora francesa, se enfrenta a su conformista y desarticulada familia, se escapa, roba para subsistir, es enviado al reformatorio, vuelve a escaparse. El recorrido de Antoine transcurre entre el vagabundeo sin rumbo por la vida y el tránsito forzoso que la sociedad le impone por las instituciones de secuestro. Entre el deseo de libertad y la coacción institucional.

La escuela aparece caracterizada aquí de modo relativamente similar a como se ve en *El ángel azul*. Antoine tiene un profesor conservador y autoritario quien nada tiene que envidiarle al Inmanuel Rath anterior a su caída. La escuela es un espacio de aprendizaje de cosas que a los alumnos parecen poco interesarles y al mismo tiempo un profundo espacio de disciplinamiento. Sin embargo si en el film alemán el acento está puesto en el rol del profesor, aquí el acento está puesto en el rol del alumno. Mientras que el film de Von Sternberg narra la degradación de la autoridad, el de Truffaut va a narrar la resistencia a la misma. Antoine es el joven rebelde e inconformista que no encaja en los parámetros de normatividad social que la sociedad demanda. Por ello Antoine va a pasar de la escuela a una institución de secuestro con un mayor grado de coacción: el reformatorio. Sin embargo en ninguno de los casos él va a poder adaptarse. Y en todos los casos va a escapar para volver a vagabundear sin rumbo.

Lejos de cualquier condena moral, Truffaut parece ver un rasgo de romanticismo en su personaje. Frente a la figura del adulto como símbolo de la madurez racional, Truffaut va a exaltar la figura del niño como fuerza liberadora. Si la vieja escuela está en crisis, entonces las formas de resistencia y trasgresión serán exaltadas. "Pobre Francia, el futuro que le espera" dice en un pasaje del film el viejo profesor de Antoine. La generación de Antoine Doniel será la de aquellos jóvenes inconformistas que reclamarán para Francia cambios estructurales en sus instituciones. Los mismos que en el mayo de 1968 saldrán a las calles para protestar contra lo que consideraban un modo de vida conservador y exigir algo tan realista como lo imposible.

El último caso es contemporáneo. El film francés *Entre los muros*, propone un modelo de escuela muy lejano al de los casos anteriormente citados. La escuela no aparece como el lugar del saber y la razón. Al mismo tiempo tampoco como un espacio claramente represivo. El film narra en el contexto de una escuela secundaria de los suburbios de París, el recorrido de un joven profesor de lengua y sus alumnos desde el primero hasta el último día de clases. Se trata de una escuela donde la mayor parte de los profesores son jóvenes, liberales y plantean un acercamiento relativamente horizontal a sus alumnos. La autoridad del profesor aparece sin embargo constantemente cuestionada por los alumnos.

No lo hacen ya desde el deseo de transgredir las reglas, sino simplemente desde la simple deslegitimación de las normas en sí mismas. Saber y autoridad ya no van de la mano. El universo de *Entre los muros* es un universo posmoderno donde los grandes relatos que sostenían el orden de la modernidad como la fe en la razón o el avance progresivo de la historia han estallado (Esta situación se da producto de diferentes sucesos históricos que van minando la fe en la razón y las utopías modernas. Entre los principales están las dos grandes guerras y la caída del muro de Berlín). Esto genera un amplio terreno de incertidumbres en relación a los valores y las normas. Los alumnos no comprenden porque deben aceptarlas. Los profesores no saben que argumentos esgrimir para defenderlas. La incertidumbre de la comunidad escolar es el núcleo del film. La educación parece haber perdido su razón de ser y sus objetivos. Algo parece ya no funcionar. Los alumnos no pueden prestar atención, tienen grandes dificultades para conceptualizar y hacer cualquier operación que demande una cierta abstracción. La pantalla de un celular es más atractiva que la palabra de un profesor. Un video juego puede más que cualquier libro. El profesor de informática los ve saltar en el patio del recreo y señala "parecen animales". Sin embargo su animalidad no es la animalidad simbólica de Inmanuel Rath vestido de payaso. Es la animalidad de una vida en permanente tiempo presente. Motivada simplemente por la satisfacción de los estímulos más básicos. Sin proyección ni futuro. Sin posibilidad de posponer la satisfacción de los deseos inmediatos. La racionalidad disciplinaria de la escuela moderna (con sus estructuras autoritarias y excluyentes de lo diverso, debe señalarse) formaba cuerpos aptos para el trabajo y la convivencia normativa en sociedad. Al mismo tiempo dotaba de sentido a la experiencia de vida del hombre en sociedad. Al quebrarse estas estructuras y sin alternativas claras de sustitución quedan meros cuerpos vaciados de sentido, buscando su razón de ser. Entre tanto los profesores se preguntan como seguir.

Bibliografía

- . Foucault, Michel. (1992) *Vigilar y Castigar*. Buenos Aires: Ed. Siglo XIX.
- . Hopenhayn, Martín (1997) *Imágenes Desconocidas, La Modernidad en la encrucijada postmoderna*. Buenos Aires: CLACSO.
- . Montesinos, Hernán (1996) *Del pensamiento mágico al posmoderno*. Buenos Aires: ed. Pluma y pincel.
- . Romero, José Luis (1987) *Estudio de la Mentalidad burguesa*, Madrid: Ed. Alianza.

(*) **Juan Pablo Lattanzi** es profesor regular de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en el dictado de la materia *Introducción al Discurso Audiovisual*. La Facultad edita, desde hace once años con una periodicidad semestral la publicación "*Reflexión Académica en Diseño y Comunicación*" que reúne artículos de profesores de la Facultad que reflexionan sobre cuestiones pedagógicas, disciplinares y profesionales vinculadas a la enseñanza de las diferentes carreras de diseño y comunicación. Los contenidos completos de la publicación pueden ser consultados y bajados, de www.palermo.edu -- Facultad de Diseño y Comunicación -- Publicaciones Académicas -- Reflexión Académica. Los interesados (instituciones, autoridades y/o docentes) en tener una copia impresa de la publicación solicitarla a Lic. Vanesa Schwarzbach a colegiosdc@palermo.edu. Esta publicación se entrega en forma gratuita para el ámbito educativo hasta agotar stock.