

ARQUETIPOS DOCENTES DESDE LA FILMOGRAFÍA

FEDERICA ALEJANDRA MENDOZA SODI

Escuela Normal de Especialización

RESUMEN: Las imágenes del maestro que el cine crea, son la expresión de diferentes épocas, constituyen un material valioso para analizar y observar las producciones culturales sobre los docentes. Al ser el cine una de las artes históricas más explicativas de las que se dispone, es posible tener una visión más amplia del maestro al interactuar en distintos espacios culturales, con diferentes generaciones, cada escena permite ver –como en un espejo– las características y mentalidad del período legendario o contemporáneo en que se desenvuelve la trama, la moda, los mitos y las inquietudes de cada sociedad. El presente texto resulta de la investigación *Se parece a mí: La imagen del maestro. Arquetipos*

docentes desde la filmografía, que desarrollé durante el periodo de 2008 a 2010, en la línea de *Formación Hermenéutica y Educación Multicultural de la Maestría en Desarrollo Educativo*. A partir de plantear al cine en tanto lenguaje hermenéutico expongo aspectos simbólicos de la formación docente que hacen posible interpretar y comprender de manera conceptual, empírica y hermenéuticamente la identidad de los educadores. El lenguaje cinematográfico me permite pensar que la identidad se comparte socialmente, se integra por principios, valores e ideales, y se expresa a través de imágenes simbólicas.

PALABRAS CLAVE: Profesor, imágenes cinematográficas, arquetipos, identidad.

Introducción

Cada época, cada sociedad se caracteriza por la diversidad y complejidad de sus interacciones materiales y simbólicas entre sus integrantes y con su entorno, establece su propio sistema de información y comunicación, moldea sus creencias, saberes, mitos y cultura. El cine cumplimenta como forma de comunicación e información la recuperación de la memoria, permite recordar el pasado, vislumbrar el futuro, denunciar hechos históricos sobresalientes, reproducir mitos que recrean el origen, el tiempo y la percepción y que reinterpretan el origen del mismo. La industria cinematográfica que nació hace más de un siglo, se considera un fenómeno social, de algún modo, refleja deseos, miedos, intereses y necesidades de un grupo en particular, en un tiempo específico. El cine constituye un universo simbólico que ordena la historia y ubica todos los acontecimientos colectivos

dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el presente y el futuro, fue el vehículo para observar al maestro, y establecer a través de las muchas escenas que se reproducen el arquetipo, las distintas trayectorias que siguieron para representar socialmente una figura que no sólo se dedica a enseñar, sino que permanece en el imaginario de cada nación.

Las artes como la música, la literatura o el cine utilizan un lenguaje especializado en el que el lector se pone en contacto con él. Ese primer acercamiento consiste en un conjunto de miradas las cuales aportan todo un cúmulo de impresiones, de emociones, incluso de intuiciones, para después adoptar una actitud de análisis, que es la que nace de la relación que el espectador establece con el texto.

El problema de estudio

Este trabajo ofrece una interpretación a través del lenguaje cinematográfico y toma como eje la figura del maestro. El discurso cinematográfico permite ver en imágenes como el arquetipo prevalece, surge, se asoma, está presente sin importar el contexto social o la época histórica. La intención de este trabajo es partir de los planteamientos y estudios referentes al tema, particularmente en lo que concierne a la figura del docente, pues el cine me permite reconocer un contexto sociohistórico, cultural y político en el que los docentes se desenvuelven, además las cintas admiten apreciar modales, las manifestaciones de cada época y sobre todo el valor social, el reconocimiento y el prestigio que el colectivo social le otorga a los maestros. Quizás de ahí el que haya películas al respecto.

Preguntas y propósitos de la investigación

Un paso metodológico consistió en problematizar el lenguaje cinematográfico, la imagen del profesor y sus procesos identitarios, para lo cual se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las experiencias que ofrece el cine, como otro lenguaje, para comprender el papel del maestro en distintas épocas? ¿Cuál es el papel del maestro en la sociedad, que las películas recrean? ¿El cine representa al maestro como una figura retórica, a emular? ¿Es el cine un lenguaje a analizar desde la hermenéutica? ¿A través del círculo hermenéutico se puede explicar la relación cine-maestro?

En este trabajo no se analiza la profesión en sí misma, sino la transformación de la figura del docente, la valoración social y cultural, así como la desmitificación y mitificación del maestro a través de las experiencias que el cine pueda proporcionar.

Aspectos de la investigación

La propuesta metodológica de la investigación se planteó en términos de un ejercicio interpretativo, tuvo como objeto de estudio en primera instancia, la figura del docente, su función y el arquetipo que subyace a esta actividad. Este proceso se realizó a través del cine en tanto lenguaje, para lo cual seleccioné y observé películas en donde el docente es protagonista. El trabajo de investigación implicó además, procesos de análisis, comprensión e interpretación en relación con textos, libros, revistas y entrevistas.

Iniciar con la investigación implicó elaborar los siguientes objetivos: a) Analizar los arquetipos docentes a través de la filmografía; b) Definir la interpretación de otros lenguajes, que permitan acceder a otras realidades históricas, c) Significar el sentido de la práctica docente del maestro representada en el cine.

Referentes teóricos

Para poder deconstruir el texto cinematográfico recurrí a la propuesta metodológica de Francesco Casetti y Federico di Chio, explicada en su obra *Cómo analizar un film*. Así como también trabajé los planteamientos que Teresa Olabuenaga señala en su libro *El discurso cinematográfico. Un acercamiento semiótico*. Ambos textos marcan que la realidad cinematográfica se confirma de modo contrario y que se analiza en todos los sentidos y perspectivas. El análisis de cada película, tomó en cuenta elementos esenciales de la narración, puesto que en la narración siempre sucede algo, estos son los acontecimientos, los cuales se refieren a personajes que se sitúan en un ambiente. Es decir, los acontecimientos le suceden a alguien o alguien hace que sucedan. Los personajes se pueden identificar por el nombre, por la relevancia que tienen en la narración, por la atención que se le presta en ésta.

La labor para analizar un texto implica comprender el arte cinematográfico en todos los sentidos y perspectivas, proporcional a la vida real. El cine narra desde otro tiempo y otro espacio, se complace en observar la realidad, desde su propia desnudez.

Referentes empíricos

La búsqueda del arquetipo implicó observar a los profesores en las películas que los expresan, como un conjunto o unidad, cuyas prácticas escolares al ser similares en cuanto a rituales, sostienen fuertes ideas sobre el significado y el significante de la profesión docente. Las interpretaciones sobre las escenas cinematográficas, permitió que se llevaran a cabo explicaciones sobre imágenes que refieren otros contextos.

El cuerpo de películas seleccionadas entre muchas que tratan historias de maestros y que permitieron significar la imagen del docente en la pantalla cinematográfica, requirió de observarlas y descomponerlas en escenas, capturar diálogos, contextualizar la época o momento, para de ese modo identificar a través de distintas escenas las acciones del profesor y si éstas respondían a algún arquetipo o expresaban un mito. Las cintas que se eligieron y con las cuales se trabajó la interpretación se presentan a continuación, corresponden a distintas producciones, países además que se sitúan en diversas épocas como se verá a continuación:

Producciones Mexicanas

- a) *La maestra inolvidable*
- b) *Simitrio*

Producciones Francesas

- c) *Los coristas (Les Choristes)*
- d) *La clase (Entre le murs)*

Producciones Inglesas

- e) *Al maestro con cariño (To sir with love)*

Producciones Chinas

- f) *Ni uno menos*

Producciones Norteamericanas

- g) *Apóyate en mí (Lean on me)*
- h) *Lección de honor (The emperor's club)*

Resultados

Para interpretar la imagen del maestro que el cine expone, opté por trabajar arquetipos por considerar que son representativos y que realmente pueden comprobarse a través de las escenas en el cine. Algunos de los arquetipos con los que se trabajaron las escenas fílmicas fueron:

- a) Arquetipo de iniciación
- b) Arquetipo de la sombra
- c) Arquetipo del héroe
- d) Arquetipos padre

a) Arquetipo de iniciación: La historia antigua y los rituales de las sociedades primitivas contemporáneas proporcionan material sobre los mitos y ritos de iniciación, por los cuales a los jóvenes, varones y hembras, se les acostumbra a separarse de sus padres y se les fuerza a convertirse en miembros de su clan o tribu.

Algunas películas expresan claramente en sus escenas el arquetipo de iniciación, un ejemplo de esto se observa en escenas de la película *Ni uno menos*, donde la protagonista una niña de 13 años Wei Min Zhi, sustituta del maestro Gao, tiene que dejar atrás los juegos y las risas propias de su edad para hacerse cargo de un grupo de 28 estudiantes de 1° a 4°, debe *iniciarse* como maestra porque fue nombrada maestra sustituta. Temerosa entra al salón los niños no la reconocen como tal.

En una escena se puede observar:

El alcalde la presenta en el salón, los alumnos al verla tan joven la reconocen como la hermana de un conocido.

Ella escribe la lección en el pizarrón, y pide que los niños la copien y sale del salón. Mientras que algunos alumnos empiezan a discutir.

Una alumna va por ella, y le dice:

- *Tú eres la maestra.*
- *No hay nada que pueda hacer.*
- *Tú eres la maestra te corresponde a ti.*(Yimou, 1999) (Secuencia 14, escena 37).

En la película *La maestra inolvidable* se plantea también el arquetipo de iniciación, cuando Carmen va a recibir su título como maestra que la hace pasar de recién graduada e hija de familia a su iniciación como docente. Al recibir el documento, en automático la sociedad la inviste con toda la responsabilidad y el compromiso que eso implica; de ella se es-

para que cumpla con los mitos que subyacen en la propia profesión, y que de manera inconsciente adquirió, estos mitos son la abnegación y el sacrificio, además de poseer el conocimiento. Al recibir su título y mostrarlo a los niños que están presentes en la fiesta que los padres le organizan, Carmen comenta: *Esta era el ala que me hacía falta para volar como golondrina*(Cardona, 1969)(Secuencia 7, escena 13).

Es por eso que cumplir los rituales como obtener el título, dar aviso de ese rompimiento simbólico al dejar a la familia, pasar de la niñez a la adultez, hace que el ritual, ya sea que se encuentre en grupos tribales o en sociedades más complejas, insiste invariablemente en ese rito de muerte y resurrección que proporciona al principiante un rito de paso de una etapa de la vida a otra siguiente, ya sea desde la infancia a la niñez, o de la primera a la última adolescencia y de ahí a la madurez.

b) Arquetipo de la sombra: Es de este dilema de donde surge otro arquetipo que Jung nombra la sombra. La percepción de la sombra no es el total de la personalidad inconsciente, representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego: aspectos que en su mayoría pertenecen a la esfera personal que también pueden ser conscientes. Cuando un individuo hace un intento para ver su sombra, se da cuenta y a veces se avergüenza de cualidades e impulsos que niega en sí mismo pero que puede ver claramente en otras personas, tales como egoísmo, pereza mental, ser demasiado sensitivo, tener fantasías, elaborar planes e intrigas irreales, negligencia y cobardía, apetito desordenado de dinero y posesiones, en resumen todos los pecados veniales.

En la película *Al maestro con cariño* el maestro Thackery irrumpe furioso en la sala de maestros después de encontrar a sus indolentes alumnos quemando una prenda íntima femenina en la chimenea del salón,

He perdido los nervios. Juré que nunca me pasaría. Cómo he perdido los nervios. Y en pocas semanas estos chicos me ponen así. Tan fácil, tan rápidamente.(Clavell J. , 1967)(Secuencia 29, escena 36)

La cinta *La clase*, ilustra en una escena este arquetipo (Secuencia 10, escena 13) un profesor interrumpe el descanso de los maestros con quejas de los alumnos. Está frenético, lleva 5 años como profesor. Los otros maestros se sorprenden por su arrebató.

¡No aguanto más! ¡No los soporto, no los soporto! No son nadie, no saben nada de nada, pero te miran como a una silla si intentas enseñarles algo.

*Que se queden en la mierda, yo no voy a ensuciarme. Bajeza y mala fe, nada más siempre metiendo cizaña.
Adelante, chicos, adelante, quedaos en este barrio de mierda.
Aquí estaréis toda la vida, os lo habéis buscado.*

c) Arquetipo del héroe: Generalmente en la mitología el héroe vence en su lucha contra el monstruo, después de enfrentar sus peores temores. Múltiples escenas en el cine señalan la figura del maestro como el héroe como se aprecia en la película *Los coristas* donde el prefecto Clément Matthieu, tutor de alumnos internos en Fond de l'etang, confronta a Mondain, pues éste chantajea al pequeño Pépinot huérfano abandonado en esa institución. El prefecto sorprende a Mondain junto con Corbain en la cocina, fuman y dan cuenta de algunos alimentos a deshoras.

*Matthieu le dice: Olvídate del festín. No iré con el chisme. Es un regalo. Pero te advierto: no hables de nuevo con Pépinot.
No te le acerques, ni siquiera le mires ¿entendiste? Si lo miras tu vida será una pesadilla. (Barratier, 2004) (Secuencia 25, escena 39)*

En la película *Lección de honor*, el maestro Mr. Hunderl se afianza como líder cultural, cuando los ex alumnos veinticinco años después, lo invitan a recrear el concurso de Julio César, donde Sedgewick, ahora un prominente empresario nuevamente hace trampa, el maestro al encontrarlo en el baño le reclama su proceder y le ofrece la última lección.

Pero le daría una última lección si me permite, todos en algún momento nos vemos obligados a observarnos en el espejo y ver cómo somos realmente. Y cuando sea su turno Sedgewick verá ante usted una vida sin virtud y sin principios. Por eso lo compadezco. Fin de la lección.(Hoffman, 2002)(Secuencia 42 escena 53)

d) *Arquetipos del Padre*: El padre arquetipo representa la dinámica del arquetipo, es forma y energía. Comprender que el maestro representa un amigo o en ocasiones un padre, más allá de las funciones que desempeña puede visualizarse en algunas escenas de la película *Simitrio*, donde el profesor Don Cipriano se reúne con el concejal para comentar el asunto de su hija con Fernando, que no es santo de la devoción del concejal. Éste le propone darle unas tierras a Fernando y comenta con respecto al profesor: *Aquí todos lo vemos como si fuera nuestro padre*(Gómez, 1960)

O en una de las escenas finales de la misma película donde el Profesor solo en su habitación al enterarse de que Simitrio no va a regresar llora desconsolado. Cuando Luis Ángel que se había hecho pasar como Simitrio entra a la habitación confiesa desde el principio la travesura de hacerse pasar por Simitrio el profesor Cipriano comenta:

Simitrio siempre estuvo en clase. Estaba ciego ¿sabes? Nunca entendí que todos han sido Simitrios alguna vez. Por cuarenta años miles y miles de Simitrios se han llevado parte de mí como hijos míos.(Gómez, 1960) (Secuencia 28, escena 53)

Mr. Clark se dirige al auditorio en la película *Apóyate en mí, para motivar a sus alumnos*:

Estos son mis hijos blancos y no tienen a dónde ir y son igual que ustedes. ¡No tienen a dónde ir! Si lo tuvieran ya nos hubiesen abandonado. Pero no pudieron. Así que están aquí, en East side como todos los demás. (Avildsen J. , 1987) (Secuencia 21 escena 39)

En la misma película en una de las últimas escenas Kaneesha le responde a Mrs. Barret quien insiste en tratar de convencer a los estudiantes que Mr.Clark el director de la escuela East Side High, infringió las reglas al mantener las puertas de la institución cerradas.

Mrs. Barret dice que Mr. Clark no es East Side High, Kaneesha responde:

Mr. Clark no sólo es East Side High, Es el único padre que algunos hemos conocido. ¡Usted no lo conoce! (Secuencia 28, escena 51).

Las películas que representan al maestro no lo constituyen como un género en sí mismo, no se le caracteriza en las clasificaciones comunes, sino que lo presentan dentro de categorías de comedia, melodrama, con trasfondos políticos, sociales, humanos, que son objeto de puestas en imágenes del más variado tipo a lo largo de la historia del cine. Las películas cuya trama giran en torno al docente presentan conflictos que forjan su identidad, se reflejan en los estudiantes e impactan en los núcleos donde se desenvuelve.

De cierta manera el cine que se ocupa del fenómeno de la docencia, se interesa en recrearlo objetivamente, se vale tanto de historias de la vida real, como de tramas eficaces y rentables para atrapar al espectador en melodramas que pretenden retratar la vida de un maestro, no exenta de contemplarse a través del contexto social en la cual se representa. En la mayoría de los casos la imagen del maestro se reconoce a través de diversos arquetipos más o menos recurrentes, como la maestra que sacrifica su vida personal por obedecer un mandato presidencial que la recluye en un lejano poblado para llevar conocimiento a sus habitantes; o aquella que se enfrenta a alumnos marginales, que no tienen autoconfianza, autoestima, que suman una larga serie de rechazos que los hace seres antisociales y, que al sacrificar su vida personal, logra un reconocimiento no sólo del grupo, sino de la comunidad escolar. O también el maestro que renuncia a sus verdaderas aspiraciones al descubrir su vocación docente, o aquel que cree en las potencialidades y

capacidades de sus alumnos a costa de desmedidos sacrificios y desvelos para lograr que sus alumnos alcancen un sueño. Todas estas imágenes son retratos de lo que un maestro es.

Por tanto, los mitos, y sus versiones cinematográficas, funcionan como deformaciones intencionales creadas por algún medio con el objetivo de manipular ideológicamente a la opinión pública o sencillamente para ganar más dinero. Sin embargo, el cine, en su doble dimensión de arte e industria del espectáculo, desarrolla al mismo tiempo dos funciones: la de mitificar y desmitificar. La industria del cine cree que “crea mitos”, lejos está de esto. Solamente los recrea hasta el infinito.

Referencias bibliográficas

- Bordwell, D. (1995). El significado del filme. Inferencia retórica en la interpretación cinematográfica. Barcelona: Paidós.
- Cassetti, F. (1998). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós.
- De Castro R, J. (1995). Introducción a la psicología de Carl Gustav Jung. Santiago de Chile: Universitaria.
- Eliade, M. (2000). Aspectos del mito. Barcelona: Paidós Orientalia.
- Gadamer, H.-G. (1997). Mito y razón. Barcelona: Paidós.
- Olabuenaga, T. (2008:). El discurso cinematográfico: un acercamiento semiótico. México: Trillas.
- Ricoeur Paul. Del texto a la acción. FCE México, 2004

Filmografía

- Avildsen, J. G. (Dirección). (1987). Apóyate en mí (Lean on me) [Película].
- Barratier, C. (Dirección). (2004). Los Coristas (Les Choristes) [Película].
- Cantent, L. (Dirección). (2008). La clase (Entre le murs) [Película].
- Cardona Jr, R. (Dirección). (1969). La maestra inolvidable [Película].
- Clavell, J. (Dirección). (1967). Al maestro con cariño (To sir with love)[Película].
- Gómez Muriel, E. (Dirección). (1960). Simitrio [Película].
- Hoffman, M. (Dirección). (2002). Lección de honor (The emperor's club) [Película].