

Aulas rebeldes: una mirada cinematográfica hacia los docentes que rompen reglas

Rebellious classrooms: a cinematographic look at teachers who break rules

Alberth Condorena Mayta¹, Fabio Peri Marroquín², Hachi Melgar Ledesma³,
Joan Trujillo Trujillo⁴ y Rubí Olaya Loo⁵

Resumen

El presente texto examina la representación cinematográfica de los profesores y el impacto que ocasionan en la vida de los estudiantes a través de cuatro películas: "To sir, with love" (Clavell, 1967), "Dead poets society" (Weir, 1989), "Les choristes" (Barratier, 2004) y "The holdovers" (Payne, 2023). Se analiza cómo estos educadores inspiran a sus alumnos, enfrentan desafíos y contribuyen con el desarrollo personal y académico. Se destaca el papel de los maestros para transformar el desinterés en entusiasmo y el potencial en éxito, además de la interacción entre la libertad de expresión y la rigidez institucional. El análisis proporciona una perspectiva diversa y profunda sobre cómo el cine aborda la educación y su impacto en la sociedad.

Abstract

This paper examines the cinematographic representation of teachers and the impact they have on the lives of students through four films: "To sir, with love" (Clavell, 1967), "Dead poets society" (Weir, 1989), "Les choristes" (Barratier, 2004) and "The holdovers" (Payne, 2023). It discusses how these educators inspire their students, address challenges, and contribute to personal and academic development. The role of teachers in transforming disinterest into enthusiasm and potential into success is highlighted, in addition to the interaction between freedom of expression and institutional rigidity. This analysis provides a diverse and deep perspective on how cinema addresses education and its impact on society.

Palabras clave

Educación; profesores; cine, impacto; transformación

Key words

Education; teachers; cinema; impact; transformation

CINE
SCRUPULOS

Volumen 12
Número 2
Julio a diciembre
2024

129

Citar como:

Condorena Mayta, A.,
Peri Marroquín, F., Melgar
Ledesma, H., Trujillo Trujillo,
J. & Olaya Loo, R. (2024).
Aulas rebeldes: una mirada
cinematográfica hacia los
docentes que rompen reglas.
CineScrúpulos, 12(2), 129-
146.

DOI: <https://doi.org/10.19083/x9jss161>

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, email: u202321525@upc.edu.pe; condorenaalberth@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, email: u202323537@upc.edu.pe; perifabio005@gmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, email: u202321705@upc.edu.pe; hachimelgar810@gmail.com
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, email: u202323607@upc.edu.pe; joanhumberto1901@gmail.com
5. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, email: u202320932@upc.edu.pe; rubiholayal2626@gmail.com

Recibido:

1 de julio de 2024

Aceptado:

18 de octubre de 2024

Publicado:

16 de diciembre de 2024

• Uno de los pilares fundamentales de la sociedad es la educación. En la actualidad, la instrucción primaria y secundaria son obligatorias y constituyen un requisito esencial a nivel mundial. Pero, ¿por qué se le da tanta importancia? ¿Qué proporciona realmente la educación? Muchos estudiantes ingresan al mundo adulto y odian las matemáticas debido a la experiencia con profesores aburridos o ineficaces. ¿Cuántos contadores brillantes habrían surgido si sus profesores hubiesen enseñado con pasión? Los profesores se encargan de pulir los diamantes en bruto, tienen la responsabilidad de motivar a los alumnos, encaminar sus intereses y despertar sus pasiones. Un buen profesor puede transformar la percepción de un estudiante sobre una materia, convertir el desinterés en entusiasmo y el potencial en éxito.

• A lo largo de la vida escolar, si se ha tenido suerte, se habrá encontrado algún profesor que cumplió su rol como maestro y, además, fue más allá de la enseñanza tradicional. Tal vez no sea tan revolucionario como los profesores de las películas, pero sí lo suficientemente inspirador como para levantar el ánimo y dar la confianza necesaria para seguir el camino. Estos educadores excepcionales tienen un impacto duradero en las vidas de sus estudiantes, los ayudan a descubrir y a perseguir sus verdaderas pasiones. Por eso, este texto analiza los roles de los profesores, los estudiantes y el sector educativo en un corpus particular de filmes.

• 1. MARCO TEÓRICO

• ¿Se puede vivir en un mundo sin películas que no dejen una enseñanza de trasfondo? Algunos títulos llegan al corazón con maestros que inspiran, como es el caso de “To sir, with love” (Clavell, 1967), “Dead poets society” (Weir, 1989), “Les choristes” (Barratier, 2004) y “The holdovers” (Payne, 2023), que se sumergen en un contexto que resulta familiar desde el primer instante. En el presente texto se sostiene que existen similitudes entre estas películas en lo que se refiere al contexto de la historia, el ambiente académico, la construcción de los personajes, la dinámica entre maestro y alumno y la relación cinematográfica, como se explica a continuación.

• 1.1. Contexto histórico

• Durán (2016) resalta la importancia de que el cine refleje la sociedad, la cultura y la educación, lo que permite que los espectadores reflexionen sobre sus propias vidas y realidades. Las películas con un trasfondo académico, al presentar el contexto educativo de épocas pasadas, exploran las dinámicas entre docentes y alumnos según el enfoque histórico al que pertenezca cada película.

• “Les choristes” (Barratier, 2004), ambientada durante la posguerra en Francia, se presenta en un internado lleno de autoritarismo y represión (Llanos, 2019). Un ejemplo del contexto es cuando piden a los niños que digan qué desean ser de grandes: dos quieren ser bomberos, tres vaqueros, uno domador de tigres, otro piloto de caza y dos señalan que desean ser espías, lo que refleja una naturalización de la violencia y de la clandestinidad. El protagonista, incluso, describe su participación en el coro como una revolución dentro del establecimiento, lo que sugiere que el contexto bélico penetra de manera recurrente en la vida del internado. Algo parecido ocurre en “The holdovers” (Payne, 2023), ambientada en Nueva Inglaterra en 1970 durante la guerra de Vietnam, ya que refleja la división social generada por el conflicto, como se evidencia en la referencia al hijo fallecido de la jefa de cocina (Behind the Clapperboard, 2023).

• Por otro lado, “To sir, with love” (Clavell, 1967) sucede en el Reino Unido en 1967. En este colegio se muestra una ideología dominante, que alienta una sociedad basada en clases. El profesor se guía por métodos de enseñanza tradicionales, pero al notar que no obtiene buenos resultados se las ingenia para transformar

“Les choristes” (Barratier, 2004), ambientada durante la posguerra en Francia, se presenta en un internado lleno de autoritarismo y represión (Llanos, 2019).

To sir, with love (James Clavell, 1967).

su manera de enseñar, lo que provoca un cambio en la relación con sus alumnos (Novoa, 2021). Algo parecido también pasa en “Dead poets society” (Weir, 1989) con hechos que ocurren en la Academia Welton, situada en Vermont, Estados Unidos, en 1959. Se aprecian los efectos de los cambios radicales de la década de 1950 en la sociedad estadounidense, años conocidos por la tradición y el conformismo. Lugo, durante la década de 1960, la sociedad experimentó injusticias y una revolución en la educación. La película aborda temas de inconformidad, libertad de elección y resistencia contra las normas impuestas en un contexto histórico de cambio y transformación social en la época que va de 1959 a 1960 (Cross, 1995).

Estas cuatro películas se ambientan en contextos históricos no tan alejados entre sí y reflejan cambios socioculturales en la sociedad, así como una evolución en los métodos de enseñanza de los profesores, que pasan de un contexto de educación antigua y rígida a uno más flexible y adaptado a tiempos más actuales.

1.2. Contexto académico

“Les choristes” (Barratier, 2004) busca explorar aspectos del internado, centrándose principalmente en la violencia presenciada por el educador y la demostración de autoridad durante distintos castigos. Resalta de manera principal la importancia de la comunicación no verbal, especialmente a través de las expresiones faciales. Se compara la búsqueda de la realización personal a través del arte con la alienación laboral y cuenta con un protagonista que encuentra satisfacción al incorporar sus pasiones en el trabajo, mientras el director muestra insatisfacción. El proceso de crecimiento vocacional de los alumnos implica pasar de la rebeldía al punto de descubrimiento de un significado más profundo en el arte. Desde una perspectiva ideológica, se hace una crítica a la visión simplista y a la falta de visión del director del colegio, mientras se realizan elogios a la aproximación más humanitaria y dirigida al bienestar individual de cada alumno por parte del protagonista (Sarmiento, 2015).

En “To sir, with love” (Clavell, 1967), los profesores se enfrentan a la falta de disciplina y desorganización entre los estudiantes, muchos de los cuales vienen de hogares disfuncionales. Inicialmente, el profesor Mark Thackeray experi-

En “To sir, with love” (Clavell, 1967), los profesores se enfrentan a la falta de disciplina y desorganización entre los estudiantes, muchos de los cuales vienen de hogares disfuncionales.

Loscertales (1999) señala que, en el cine, los maestros y profesores suelen representarse a menudo con un enfoque humanista, donde se valora más la formación que la simple instrucción.

• menta dificultades para ganarse el respeto de sus alumnos al enfrentar burlas, maltratos y actitudes racistas debido a su origen étnico. Sin embargo, a medida que avanza la película, Thackeray cambia su enfoque hacia la enseñanza: en lugar de imponerse con autoridad, comprende las circunstancias y perspectivas de sus alumnos, aborda los problemas subyacentes que enfrentan —como la discriminación racial y la pobreza— y utiliza la empatía y el compromiso para ganarse su respeto y confianza (Duran y Pichado, 2011).

• En “Dead poets society” (Weir, 1989) se establece un contraste entre la visión del Sr. Keating acerca de la poesía y la visión restrictiva que la academia tiene sobre la educación y la vida en general. Por un lado, Keating ve la poesía como una fuente de pasión y significado, mientras el colegio la reduce a un análisis mecánico y estructurado. Esta discrepancia se refleja en una lucha entre la libertad de expresión y la rigidez institucional. En una escena inicial, los alumnos suben y bajan una escalera de su escuela de manera automática, como si siguieran un instinto, lo que se interpreta como una metáfora de cómo los estudiantes respetan las normas sin cuestionarlas. Otro ejemplo es la ceremonia de inicio de clases en la Academia Welton, que es una representación de la escuela tradicional y se destacan distintos valores como la tradición, el honor, la disciplina y la excelencia, considerados fundamentales para la institución durante un largo tiempo. Sin embargo, estos valores también son limitantes, ya que en algunos casos reprimen la libertad y la espontaneidad de los alumnos. El profesor Keating, al llegar, desafía las normas establecidas y marca un cambio significativo en la dinámica educativa de la escuela (Oseguera, 2009).

• Finalmente, “The holdovers” (Payne, 2023) resalta la urgencia de reconsiderar las estructuras institucionales y los principios sociales debido a la creciente falta de confianza e inestabilidad. Destaca el sacrificio y la honestidad de un profesor comprometido en influir de manera positiva en la vida de un estudiante, lo que evidencia el poder transformador de la educación y el compromiso personal (Behind the Clapperboard, 2023).

• Estas películas proporcionan una perspectiva interesante, diversa y profunda sobre el ámbito educativo y su repercusión en la sociedad. A pesar de las diferencias en los entornos y en las tramas específicas, las películas comparten un tema en común: la importancia del compromiso, la empatía y la pasión por la educación. En todas ellas los maestros enfrentan desafíos y adversidades, pero impactan positivamente en la vida de sus alumnos al ofrecerles una visión alternativa, alentándolos a pensar de manera crítica y a descubrir su potencial. Estas películas recuerdan que la educación no se trata solo de transmitir conocimientos, sino también de inspirar y transformar vidas.

1.3. Construcción de personajes

• Loscertales (1999) señala que, en el cine, los maestros y profesores suelen representarse a menudo con un enfoque humanista, donde se valora más la formación que la simple instrucción. Estos valores se manifiestan a través de la entrega total del profesor, motivada por la vocación; su papel como salvador de la humanidad y de cada individuo; su labor como educador que transmite ideales, valores y conocimientos académicos; su cercanía y calidez para comunicarse efectivamente y comprender a los estudiantes y colegas; su habilidad para mantener un equilibrio entre disciplina y libertad en el aula; y su representación como un modelo humano ejemplar, tanto en su personalidad como en su comportamiento profesional y social.

• Los valores asociados a esta profesión en el cine se destacan especialmente en los estereotipos presentes en los diálogos. Esto es notorio en “Dead poets society” (Weir, 1989) y en “Les choristes” (Barratier, 2004). En la segunda, el profesor Clément Mathieu personifica cualidades de integridad y consideración, como señala Lin (2023). Mathieu exhibe integridad al tratar a todos los

alumnos del internado de Fond de l'Étang con imparcialidad, sin importar sus antecedentes o habilidades. Se evidencia cuando da la oportunidad a todos los alumnos —incluido el conflictivo Morhange— de participar en el coro, incluso después de cumplir castigo por mal comportamiento. Además, el contraste entre Mathieu y Rachin al opinar sobre la inocencia de Mondan, resalta las diferencias en sus valores personales. Mathieu defiende la justicia y la inocencia de un alumno, mientras Rachin muestra prejuicios al asumir que los alumnos problemáticos como Mondain no pueden reformarse, incluso si son inocentes. De igual manera, se destaca la importancia de la paciencia a través del profesor, quien resiste los desafíos con calma y humor, mientras Rachin muestra favoritismo al ofrecer segundas oportunidades selectivamente.

Oseguera (2009) comenta que en “Dead poets society” (Weir, 1989) el profesor Keating destaca por su enfoque innovador y accesible: saca a los estudiantes del aula para motivarlos a ir más allá. A diferencia de sus colegas autoritarios, Keating muestra un genuino interés por los estudiantes, fomenta la confianza y la expresión personal, utiliza métodos creativos como la dramatización y referencias a Walt Whitman para inspirar una visión de rebelión y de liberación. Su impacto se refleja en el afecto y en la conexión que los alumnos sienten por él, lo que contrasta con la pasividad promovida por otros profesores.

En la película “To sir, with love” (Clavell, 1967), Mark Thackeray es ingeniero afrodescendiente y toma el trabajo de profesor por necesidad. Aunque en un inicio los métodos convencionales de enseñanza no le funcionan, cambia su estrategia y opta por un enfoque poco convencional: trata a sus estudiantes con respeto y exige lo mejor de ellos mientras les ofrece comprensión y apoyo. El profesor conecta con los estudiantes de una manera en la que otros no pueden porque cree que los estudiantes malos pueden cambiar y transforma los mensajes negativos en positivos (Duran & Pichado, 2011).

Por otro lado, en “The holdovers” (Payne, 2023) el profesor es representado de manera diferente en comparación con otras películas. Paul Hunam no aparece como alguien dispuesto a ser revolucionario o con las características mencionadas por Loscertales (1999). Lo negativo de Hunham recae en su personalidad: es odiado por alumnos y maestros y es el típico profesor con el que es difícil tratar e interactuar. Sin embargo, debido a sucesos inesperados, cambia para bien, deja de lado su rectitud y se abre más a las personas a su alrededor (Behind the Clapperboard, 2023).

Por otro lado, tal como señala Durán (2016), los estudiantes son representados de diversas formas, desde alumnos ejemplares hasta rebeldes. Esta diversidad permite que los espectadores se identifiquen con distintos tipos de estudiantes según su propio rendimiento académico y comportamiento en el aula. Por un lado, en “Les choristes” (Barratier, 2004) se presenta una clase de música en la que se encuentran alumnos de diferentes edades con problemas diversos. Uno de los estudiantes destacados en la película es Morhange, quien posee una voz excepcional. Sin embargo, debido a su rebeldía, se niega a participar en el coro del internado ya que considera que es una actividad impuesta por las autoridades (Sarmiento, 2015). Algo similar sucede en “To sir, with love” (Clavell, 1967), que presenta a un grupo de estudiantes que proceden de diversas clases socioeconómicas y cuyos problemas impactan en su nivel académico y de conducta. Entre estos estudiantes se encuentran Tich y Denham quienes, tras conocer al profesor Thackeray, cambian en su apariencia, higiene personal y actitud (Duran & Pichado, 2011). Este proceso de transformación refleja el poder del compromiso y la influencia positiva de un maestro dedicado, quien marca un punto de inflexión en sus vidas.

“The holdovers” (Payne, 2023) se centra en la relación entre el estudiante de alto perfil problemático Angus y el profesor Hunham, quien no es el favorito

Tal como señala Durán (2016), los estudiantes son representados de diversas formas, desde alumnos ejemplares hasta rebeldes. Esta diversidad permite que los espectadores se identifiquen con distintos tipos de estudiantes según su propio rendimiento académico y comportamiento en el aula.

En "The holdovers" (Payne, 2023), la relación entre el maestro y sus alumnos se presenta como un encuentro entre personas con vidas marcadas por tensiones y tragedias.

entre los estudiantes. Angus se presenta como un joven dañado emocionalmente debido a experiencias difíciles en su pasado y a una dinámica familiar rota, al igual que los personajes de las otras películas (Behind the Clapperboard, 2023). Por otro lado, "Dead poets society" (Weir, 1989) presenta una clase en la que el profesor Keating ayuda a los estudiantes a encontrar su voz y a liberarse de las limitaciones impuestas, tal como lo hace con Todd (Üçer & Hashemipour, 2021). Estos estudiantes luchan contra las presiones sociales y familiares que les imponen determinados roles y expectativas de vida, se sienten atrapados en un molde preestablecido que limita sus aspiraciones y pasiones.

Las cuatro películas exploran la vida de estudiantes que enfrentan diversos problemas de actitud, emocionales o personales, lo que repercute en su rendimiento académico. Sin embargo, a lo largo de las historias se destaca el impacto transformador que los maestros tienen en la vida de estos jóvenes. En "Les choristes" (Barratier, 2004), el profesor Mathieu se encuentra inicialmente con la resistencia de sus alumnos, pero transforma gradualmente esta relación al involucrarlos en actividades creativas y significativas como formar un coro, lo que desarrolla lazos más fuertes. Incluso, en una escena emotiva, los estudiantes expresan su afecto por Mathieu lanzándole avioncitos de papel con mensajes de despedida cuando se ve obligado a dejar su puesto, lo que destaca el profundo impacto que ha tenido en sus vidas y la conexión especial que han desarrollado (Sarmiento, 2015).

En "To sir, with love" (Clavell, 1967), la relación entre alumno y maestro empieza tensa debido al comportamiento desafiante de los estudiantes. Sin embargo, a medida que avanza la película, el maestro Mark Thackeray gana el respeto y la confianza de los alumnos. La relación evoluciona hacia una dinámica de respeto mutuo y apoyo, marcada por el afecto y la gratitud de los estudiantes hacia su maestro (Novoa, 2021).

Casi de igual manera, en "Dead poets society" (Weir, 1989) el Sr. Keating asume múltiples funciones más allá de ser un profesor tradicional: actúa como consejero y facilitador que anima a los alumnos a descubrir sus verdaderas capacidades. Esto se convierte en un momento crucial en la vida de Todd, evidente en la escena final cuando desafía la conformidad al ser el primero en ponerse de pie sobre su pupitre. La famosa frase de Keating —"carpe diem"— también influye en Neil y lo inspira a actuar en una obra dirigida por estudiantes, donde consigue el papel principal. A pesar de que su padre desapruueba sus aspiraciones como actor, el joven falsifica una carta de permiso, lo que muestra el conflicto interno al que se enfrenta alguien normalmente honesto bajo la presión de sus padres (Üçer & Hashemipour, 2021).

En "The holdovers" (Payne, 2023), la relación entre el maestro y sus alumnos se presenta como un encuentro entre personas con vidas marcadas por tensiones y tragedias. A medida que comparten sus historias y se enfrentan a sus desafíos, descubren puntos en común que los unen en una conexión profunda casi telepática. A través de esta relación se desarrolla un vínculo familiar entre ellos que trasciende barreras sociales y personales. Es una historia que recuerda la importancia de abrirse hacia los demás y de recibir lo que tienen para ofrecer, lo que construye una familia elegida que brinda apoyo y comprensión en momentos difíciles (Behind the Clapperboard, 2023).

1.4. Relación cinematográfica

Como señala Novoa (2021), estos productos cinematográficos utilizan la escuela como un microcosmos para ilustrar metafóricamente acontecimientos sociales más amplios. Optan por internados para resaltar las condiciones de encierro y de marginación. En estas películas los profesores son retratados como agentes de cambio en el entorno escolar, lo que refleja la intervención de diversos protagonistas en la realidad educativa. La escuela es el ambiente y se convierte en el epicentro

de la trama, donde se exploran una variedad de sentimientos, conflictos y afectos que moldean el futuro de los personajes. El conflicto es un elemento fundamental en la narrativa cinematográfica y actúa de motor que impulsa la trama y da cohesión a la historia. Este conflicto puede manifestarse de diversas maneras, ya sea física, psicológica o ideológicamente, pero implica acción y movimiento.

En las películas analizadas, la música se integra de manera orgánica en la trama y sirve como un elemento esencial que da sentido a la narrativa. En “Les choristes” (Barratier, 2004), por ejemplo, la música compuesta por Clemont Mathieu se convierte en un medio para transmitir sentimientos de tristeza y esperanza y para ofrecer una educación basada en la comprensión y el afecto (Niño & González, 2018). Llanos (2019) destaca el papel del cine como una forma de socioterapia, donde las películas ofrecen una visión cruda pero esperanzadora de la realidad. A través de la actuación convincente y la narrativa conmovedora, se exploran temas de rebelión, libertad y transformación personal.

En “Dead poets society” (Weir, 1989), Guerrero (2015) destaca el virtuosismo en el manejo de las imágenes y de la música, que complementan la narrativa de la película y subrayan los sentimientos y sensaciones de los personajes. La trama en la Academia Welton se presenta bajo un contexto pedagógico significativo, donde se cuestionan las normas sociales y se promueve la autenticidad y la excelencia personal.

En “The holdovers” (Payne, 2023) se destaca la habilidad para crear un ambiente auténtico y realista, que sumerge al espectador en una narrativa emocionante y cómicamente humana y se elogia la capacidad del director Alexander Payne para hacer que la película se sienta genuina y envolvente al trascender las barreras del racismo y del género. La película explora las historias de tres personajes complejos que comparten el dolor y la pérdida y destaca la exploración del tema familiar durante la Navidad, cuando los personajes forman un lazo (Behind the Clapperboard, 2023).

En “To sir, with love” (Clavell, 1967) se representa la vida en la década de 1960 en Londres y se captura la crudeza de los entornos urbanos con una cinematografía que incluye tomas de calles bulliciosas, edificios antiguos y lugares emblemáticos. Las actuaciones, especialmente la de Sidney Poitier como el profesor principal, así como la música, que incluye la icónica canción principal, resaltan los temas sociales y emocionales de la película.

Estas películas comparten similitudes cinematográficas significativas, utilizan la escuela como un microcosmos a explorar que refleja acontecimientos sociales más amplios, enfatiza el conflicto como elemento esencial en la narrativa y destaca la importancia de la autenticidad y de la excelencia personal. Por ello comparten similitudes significativas: el contexto de los personajes y la forma en que se construyen, los desafíos que enfrentan y la relación con el profesor. Sin embargo, donde más se asemejan es en el ámbito educativo al mostrar a estudiantes con problemas personales y cómo el maestro, mediante métodos pedagógicos distintos, genera un impacto positivo en sus vidas.

2. METODOLOGÍA

En el presente trabajo se realiza un análisis desde un punto de vista estrictamente cinematográfico que intenta descubrir si existen similitudes en las películas “To sir, with love” (Clavell, 1967), “Dead poets society” (Weir, 1989), “Les choristes” (Barratier, 2004) y “The holdovers” (Payne, 2023), todas ellas centradas en el sector educativo. Se explora el rol del profesor, sus intenciones, fracasos, métodos de enseñanza y el desarrollo de los personajes. Además, se aborda cómo estos profesores impactan en las vidas de los estudiantes y cómo se representan los diversos sectores educativos en las películas.

Estas películas comparten similitudes cinematográficas significativas, utilizan la escuela como un microcosmos a explorar que refleja acontecimientos sociales más amplios, enfatiza el conflicto como elemento esencial en la narrativa y destaca la importancia de la autenticidad y de la excelencia personal.

Las carreras de los profesores no parecen ser coincidencia. Las artes y las humanidades tienen consecuencias importantes en los seres humanos y, en el rango de edad de los estudiantes de estas películas, son cruciales para su desarrollo emocional y conductual.

Dead poets society (Peter Weir, 1989).

3. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN

3.1. El rol del profesor como un fracasado

Es importante definir el subtítulo de este tema porque nos referimos al siguiente hecho: antes de llegar a la docencia, los personajes en las películas tienen planes y metas diferentes que no se relacionan con la enseñanza. Sin embargo, como las cosas no van como esperan, fracasan en su primer y único camino proyectado y se ven en la necesidad de tomar otros rumbos, como sucede con Thackery, Paul, Mathieu y Keating, cuyos oficios principales son ingeniero, escritor, músico y poeta, respectivamente. ¿Estos oficios son casualidad? La similitud entre los profesores es evidente. Paul y Mathieu son personajes que estudian una rama artística, siguen su pasión por su carrera pero no les va bien ejerciéndola, lo que parece indicar que seguir la pasión puede resultar un fracaso y que el camino no es fácil. No parece casualidad, ya que es sabido que seguir una carrera de este tipo es difícil, mucho más en el contexto temporal en que transcurren los hechos. Estos profesores ceden y renuncian a sus pasiones.

Seguir la pasión puede volverse difícil: unos lo logran, otros no. Por ejemplo, el niño de “Les choristes” (Barratier, 2004) tiene potencial para ser cantante de ópera y finalmente triunfa en este medio. Por otro lado, el joven de “Dead poets society” (Weir, 1989), tras seguir su pasión, enfrenta una situación complicada que lo conduce a la muerte. Se ven las dos caras de la misma moneda, pero ambos intentan ejercer su talento, así que ambos caminos, el del fracaso y el de la victoria, están abiertos.

Las carreras de los profesores no parecen ser coincidencia. Las artes y las humanidades tienen consecuencias importantes en los seres humanos y, en el rango de edad de los estudiantes de estas películas, son cruciales para su desarrollo emocional y conductual. Al enseñar estas carreras, los profesores se inclinan hacia lo comunicativo, lo que confiere un poder diferente al de otras carreras. La sociedad muestra cómo estas disciplinas son rechazadas y marginadas frente a otras. Un ejemplo es cuando el profesor Mathieu quiere abrir el coro estudiantil y el director no lo toma en serio. Los métodos aplicados por estos profesores terminan de redondear al grupo de personas excluidas de la

sociedad. Si los profesores no enseñan estos cursos, sería más complicado llegar a los alumnos de una manera profunda para construir un vínculo emocional. Un ejemplo de ello es el profesor Thackeray, quien se da cuenta de que nadie presta atención a su curso de matemáticas, por lo que cambia a un curso más comunicativo con temas que resultan casi imposibles de creer que un profesor enseñe: etiqueta, amor, compasión, respeto o hacer ensaladas. Los cursos son un medio liberador para el profesor y para el alumno ya que, como en toda buena carrera de artes y humanidades, comunican y expresan lo que se siente, ya que el sistema educativo ha apartado y suprimido esa parte.

Estos profesores se presentan como recién llegados al colegio asignado, con la excepción de Paul, a quien se le ve establecido en la institución. Gracias a este fracaso o percance, encuentran algo diferente en el mundo de la docencia; para algunos, su verdadera vocación. Aunque no es su plan inicial, terminan quedándose, como cuando se prueba algo nuevo que no se sabe si agradará. Es el caso de Thackeray y de Paul. También se puede incluir a Keating, aunque él se presenta con el objetivo establecido de enseñar. A diferencia del profesor Mathieu y de Thackeray, Keating tiene claro qué y cómo enseñar y cómo dirigirse a sus alumnos, lo que se aprecia desde la primera clase que da, a diferencia de los otros que no tienen ni idea de quiénes son sus alumnos ni de cómo son.

Los tres llegan con buen humor y esperanzas de que todo marchará bien. Desde el primer momento de contacto con los alumnos, marcan un antes y un después en la vida de los estudiantes. Su llegada tiene consecuencias claras y, aunque se vea más claro en los alumnos, en los profesores también marca un antes y un después. Carismáticos, alegres y con esperanzas, comienzan a poner en marcha su nuevo plan. Se puede ver el contraste con el profesor Paul, un hombre viejo, amargado y resentido de la vida, cuyo fracaso por su expulsión de Harvard marca un punto de quiebre para él. No tiene vocación de profesor, pero aun así ejerce. Después de tantos años, en un momento imprevisto, cambia su rumbo.

Se puede ver que los profesores no son personajes lineales. Al final de la película cambian y comprenden mejor su situación. Hasta podría decirse que se encuentran a ellos mismos, que era el objetivo del maestro hacia los alumnos. ¿Fracasados? Sí, pero dejan de serlo porque se puede ver en ellos un cambio de perspectiva, no sólo por su nueva vocación sino por una nueva visión de la vida. En el caso del profesor Paul, al ser expulsado de la escuela, experimenta su libertad, como si la escuela hubiera sido una prisión para él. Por eso odia a sus alumnos y ellos a él, porque ambos bandos han dejado de vivir. Dejan de sobrevivir y comienzan a vivir. El nuevo punto de vista con el que ven las cosas hace que su panorama cambie.

Otro tema recurrente en estas películas es el rol del profesor como figura paterna, ya que desafían las normas tradicionales de género y pueden desempeñar roles cruciales en la vida emocional y personal de sus estudiantes. Es evidente el estado negativo en lo emocional y físico de los alumnos en las películas. Cuando llega un profesor que los ve más como seres humanos y no sólo como estudiantes, cambian sus vidas y crean lazos de conexión.

En estas cuatro películas los profesores asumen roles que van más allá de la simple instrucción académica, con algunas ligeras diferencias. Clément Mathieu es un profesor con abundante paciencia y compasión, lo que queda claro desde las primeras escenas. De esta manera se convierte en una figura paterna para los chicos del internado, ya que muchos de ellos han sido prácticamente abandonados en el colegio o están descuidados. Su dedicación y amor por la música dan la estructura y apoyo emocional del que los chicos carecen, por lo que llena el vacío dejado por la ausencia de figuras paternales tradicionales. John Keating sigue con esta dinámica, aunque con un enfoque en la creatividad y en el pensamiento independiente. De esta manera, ofrece a sus estudiantes un

Otro tema recurrente en estas películas es el rol del profesor como figura paterna, ya que desafían las normas tradicionales de género y pueden desempeñar roles cruciales en la vida emocional y personal de sus estudiantes.

Otro aspecto interesante y significativo en estas películas es el destino final que tienen los profesores, lo que varía notablemente y ofrece diferentes perspectivas sobre el impacto y la estabilidad de los puestos docentes, ya que son despedidos en todas las películas menos en "To sir, with love" (Clavell, 1967).

• modelo de masculinidad sensible que desafía la noción de que los hombres deben ser distantes, fríos o autoritarios. Mark Thackeray también asume un papel de figura paterna, especialmente porque decide quedarse y hacerle frente a la educación de estudiantes etiquetados como casos perdidos. A través de su firmeza, combinada con una cierta clase de empatía y comprensión, les ofrece una guía y un apoyo crucial para su futuro. De manera similar, Paul Hunham también termina con un rol de padre, pero en esta película evoluciona de una figura autoritaria y a veces insensible hacia una más comprensiva.

• Además, la conexión entre profesores y alumnos es tan fuerte que los finales de las películas revelan esa profunda relación. En "The holdovers" (Payne, 2023), la escena de la última conversación entre Angus y el profesor Paul muestra una despedida dolorosa, como si un familiar se fuera. En "Dead poets society" (Weir, 1989), Keating se va y su alumno se pone de pie en su pupitre para clamar "Oh captain, my captain", lo que es una muestra de admiración y respeto. En "To sir, with love" (Clavell, 1967), el profesor Thackeray rompe la carta de la oferta de trabajo que tanto anhela y elige quedarse con sus alumnos. Y en "Les choristes" (Barratier, 2004), la conexión de Mathieu con uno de sus alumnos es tan grande que se convierte en un padre de verdad para este chico y lo saca del internado en el que este niño es infeliz. No hay que olvidar los gestos que hacen los alumnos en agradecimiento hacia los profesores.

• De esta manera se rompe con las expectativas de género tradicionales, como si la sensibilidad y la comprensión se presentaran únicamente en las figuras femeninas. Estas películas desafían a su manera las normas tradicionales de género y resaltan que las figuras masculinas pueden ser comprensivas, emocionales y ejercen profunda influencia en la vida de sus estudiantes. De este modo, se tiene una visión más equilibrada y humana de la masculinidad que subraya que lo emocional no es una cualidad exclusiva de un género en específico.

• Otro aspecto interesante y significativo en estas películas es el destino final que tienen los profesores, lo que varía notablemente y ofrece diferentes perspectivas sobre el impacto y la estabilidad de los puestos docentes, ya que son despedidos en todas las películas menos en "To sir, with love" (Clavell, 1967). En "Les choristes" (Barratier, 2004) y en "Dead poets society" (Weir, 1989), los profesores Clément Mathieu y John Keating no conservan sus puestos de trabajo al final de las películas. A pesar de sus métodos innovadores y del profundo impacto positivo en la vida de sus estudiantes, ambos se enfrentan a la resistencia institucional y son despedidos. En el caso de Paul Hunham, su cambio de mentalidad hacia los demás representa el fin de su carrera como docente. Esto se debe a que se involucra mucho en la vida del estudiante Angus Tuli y crea una relación más cercana con él, pero termina por caer porque llega a inculparse de algo que no hace con el fin de salvar al estudiante. Estos finales trágicos subrayan las dificultades y los riesgos que enfrentan los educadores que intentan romper los moldes tradicionales y ofrecen una educación más enriquecedora y participativa emocionalmente.

• En contraste, Mark Thackeray en "To sir, with love" (Clavell, 1967) mantiene su trabajo, lo que proporciona una resolución más positiva y esperanzadora. Su manera particular de interactuar con sus alumnos, sumado a su perseverancia y capacidad para adaptarse a las necesidades individuales de sus estudiantes, resultan en un éxito reconocido y valorado por la comunidad escolar. Thackeray se convierte en un símbolo de esperanza, muestra que es posible un cambio positivo y duradero dentro del sistema educativo sin ser necesariamente castigado por ello.

3.2. Impacto en los estudiantes

• En el conjunto de películas analizadas se observa una relación entre profesor y alumno particularmente interesante. En la mayoría de casos, los estudiantes se enfrentan a los profesores de manera negativa, ya sea por rebeldía o por los

Les choristes (Christophe Barratier, 2004).

dilemas personales que enfrentan. Esto provoca que la relación inicie de manera distante y no cooperativa por parte del estudiante. Sin embargo, como se mencionó en el marco teórico, los autores evidencian que estos profesores aplican métodos de enseñanza no convencionales. Al ser profesores diferentes, los alumnos les prestan más atención, lo que beneficia a ambas partes. Los alumnos son motivados a mejorar en su vida personal y académica, encuentran sus verdaderas pasiones. Todo esto es posible gracias a que los profesores no se rinden con ellos, lo que permite que los alumnos vean ciertos cursos de manera distinta e incluso los disfruten.

Un aspecto que llama la atención es la similitud entre profesores y alumnos. La familiaridad y el sentimiento de identificación permiten que el docente llegue más allá de la simple enseñanza. ¿Por qué esta similitud es relevante? En casos como el de “The holdovers” (Payne, 2023), la relación entre profesor y alumno trasciende el ámbito educativo e institucional. En esta película, Angus se queda en el colegio durante las vacaciones con el profesor Paul; sin embargo, el film demuestra lo parecidos que son ambos personajes. El profesor Paul huye de casa cuando es joven, mientras que Angus tiene que vivir con sus ocupados padres: su madre y el nuevo esposo de ella. Ambos personajes se encuentran solos en un mundo en el que todos parecen tener una familia y un hogar, incluso toman la misma medicación para la depresión. Esta cercanía y reconocimiento mutuo a lo largo de la película no difieren mucho de las relaciones en “Dead poets society” (Weir, 1989): el profesor Keating se involucra profundamente en la vida personal de los alumnos y se le retrata como alguien en quien pueden confiar una vez que lo conocen mejor. En sus primeras clases les dice que apliquen la famosa frase *carpe diem*, que significa “aprovechar el día”, y los alumnos la repiten a lo largo de la película. Esto demuestra cómo el profesor está decidido a involucrarse en la vida de los estudiantes y a generar un impacto positivo en ellos, lo que enfatiza la ruptura del canon tradicional del modelo de educación, como se tratará más adelante.

Esto parece no ser accidente, sino algo intencional. ¿Por qué el personaje de Angus se asemeja tanto en su soledad con el profesor Paul? ¿Por qué los estudiantes del profesor Keating reviven la Sociedad de los Poetas Muertos a la que él perteneció? Parece que el círculo se cierra y el ciclo vuelve a comenzar. Paul afirma y demuestra que la historia no se repetirá con Angus: no permitirá que fracase como él lo hizo en Harvard. Esta motivación fortalece el vínculo entre los personajes y los beneficia mutuamente. Ambos profesores impactan profundamente en la vida personal de los estudiantes. Como se mencionó, el profesor Keating motiva a los estudiantes a ser ellos mismos, a tener confianza en sí mismos, a enfrentar dificultades y superar desafíos que en principio pare-

Un aspecto que llama la atención es la similitud entre profesores y alumnos. La familiaridad y el sentimiento de identificación permiten que el docente llegue más allá de la simple enseñanza.

En conjunto, los rebeldes en estas películas representan una lucha contra las estructuras que perciben como opresoras o restrictivas, buscan a menudo una identidad propia y un sentido de autonomía.

• cen insuperables. Se evidencia cómo el profesor no sólo enseña su materia, sino que también inspira, motiva y aconseja a sus estudiantes.

• En “Les choristes” (Barratier, 2004), la afinidad entre los personajes se centra en su pasión compartida por la música. Clément Mathieu, músico frustrado, se convierte en profesor de un internado para chicos problemáticos. Atrapado en ese entorno, donde su pasión por la música parece estar estancada, Mathieu descubre el talento musical de los estudiantes a través de un coro que él forma. Este encuentro transforma a los alumnos, quienes encuentran en la música una vía de escape y de expresión personal dentro de la rigidez del internado. Un ejemplo destacado ocurre al inicio de la película, cuando Morhange, anteriormente un alumno rebelde en el opresivo internado, demuestra su talento al dirigir una orquesta. Este momento refleja cómo la dedicación de Mathieu inspira a los estudiantes a perseguir sus sueños musicales. Además, Mathieu comparte una conexión profunda con Morhange, similar a la relación que se ve en “The holdovers” (Payne, 2023), donde el profesor se identifica con el alumno y lucha por brindarle las oportunidades que él mismo anhelaba en su juventud. Esta dinámica resalta la determinación de Mathieu por no permitir que los talentos de sus estudiantes se desperdicien, como ocurrió con su vida.

• Por lo tanto, en estas películas se evidencia una fuerte similitud en la dinámica entre profesor y estudiante. Esta familiaridad, reconocimiento y sentimiento de identificación entre profesores y alumnos permite que el docente llegue más allá de la simple enseñanza de un curso. Hace que el profesor, que ha pasado por temas parecidos, sienta empatía por estos alumnos que necesitan liberarse y cambiar de mentalidad para convertirse en grandes personas. Esta conexión profunda y personal es clave para que los estudiantes encuentren sus verdaderas pasiones y mejoren en su vida personal y académica. Empero, en “To sir, with love” (Clavell, 1967) la similitud cambia. Aquí el contexto afecta a los personajes de manera negativa, se sienten aprisionados en un sistema que no los entiende, que los rechaza y no les da las oportunidades que necesitan para seguir adelante. El profesor es un ingeniero que no consigue trabajo. Incluso busca empleo por 18 meses y los alumnos pasan por profesores tradicionales que los etiquetan como rebeldes. Se evidencia la necesidad de estos estudiantes por alguien que los pueda entender. La película menciona que ellos no son malos, sino que son rechazados, excluidos y etiquetados. En esta situación llega un maestro a quien le importa el futuro y les brinda las herramientas necesarias para seguir adelante con el potencial que cada uno tiene.

• El rol de rebelde puede asignarse a ambos personajes, pero nos centraremos ahora en los alumnos, quienes cuestionan la autoridad y las normas establecidas por diferentes razones y en distintos contextos. Ya sea como respuesta a la disciplina estricta y a la falta de empatía del sistema educativo, como se observa en Angus en “The holdovers” (Payne, 2023); por traumas personales y un sistema educativo represivo, como se refleja en Morhange en “Les choristes” (Barratier, 2004); dentro de expectativas familiares y sociales, como podemos ver en el personaje de Neil Perry en “Dead poets society” (Weir, 1989); o al enfrentar a la autoridad como una forma de expresar su frustración, como hace Denham en “To sir, with love” (Clavell, 1967) debido a la falta de dirección en un sistema que no le ofrece oportunidades claras.

• En conjunto, los rebeldes en estas películas representan una lucha contra las estructuras que perciben como opresoras o restrictivas, buscan a menudo una identidad propia y un sentido de autonomía. Su rebeldía puede ser vista como un reflejo de una necesidad de cambio y de autoexpresión en entornos que limitan su crecimiento personal. En el lado opuesto, los alumnos aplicados se destacan por su compromiso y su esfuerzo por cumplir con las expectativas académicas o personales. Estos alumnos reflejan la posibilidad de cambio y de crecimiento personal a través del esfuerzo y la dedicación, influenciados positivamente por entornos y figuras que fomentan su desarrollo. Algunos alumnos,

Fuente: Mubi

The holdovers (Alexander Payne, 2023).

como por ejemplo Pépinot en “Les choristes” (Barratier, 2004), muestran dedicación y esfuerzo en sus estudios y actividades, reflejan un deseo de superación personal y reconocimiento. Otros alumnos como Todd Anderson muestran una evolución hacia una mayor aplicación y compromiso, influenciados por la pasión y el estímulo de su profesor, lo que los lleva a explorar sus capacidades más allá de lo académico. Un punto adicional más es la evolución hacia un mayor compromiso, como es el caso de Pamela en “To sir, with love” (Clavell, 1967), quien con la influencia del profesor Thackeray logra un camino hacia un futuro prometedor, apoyada en la educación.

Es interesante observar cómo en estas películas los alumnos rebeldes no necesariamente se convierten en alumnos aplicados en el sentido tradicional del esfuerzo académico; en lugar de ello, estos personajes evolucionan como individuos más comprometidos y apasionados por sus intereses y talentos. Angus encuentra un sentido de responsabilidad y pertenencia, Morhange canaliza su rebeldía en un talento artístico, Neil descubre su pasión por el teatro y Denham desarrolla un sentido de propósito y de dirección. Estos alumnos no simplemente se vuelven aplicados académicamente, sino que se convierten en jóvenes con una mayor autocomprensión y una orientación positiva hacia el futuro. Así, el término más adecuado para describir su evolución sería autodirigidos u orientados, lo que refleja su transición hacia una autonomía significativa y una dedicación por sus propias metas y valores.

Tanto los rebeldes como los alumnos aplicados en estas películas representan diferentes tipos de estudiantes y también muestran cómo la interacción con los sistemas educativos y con las figuras de autoridad los conduce a un crecimiento y a una transformación personal. Los rebeldes cuestionan y desafían, lo que a menudo lleva a cambios personales y sistémicos, mientras que los alumnos aplicados demuestran que la dedicación y el esfuerzo pueden ser medios para la realización y para el desarrollo integral. Esta dinámica sugiere que la verdadera educación implica no sólo la conformidad y el cumplimiento, sino también la capacidad de inspirar una búsqueda de identidad y de autonomía.

Al analizar esta relación entre profesor y alumno, así como su impacto en los estudiantes, surge la interrogante sobre quién salva a quién del sufrimiento. ¿Es el profesor quien salva a los alumnos? ¿Son los alumnos quienes, de manera

Es interesante observar cómo en estas películas los alumnos rebeldes no necesariamente se convierten en alumnos aplicados en el sentido tradicional del esfuerzo académico; en lugar de ello, estos personajes evolucionan como individuos más comprometidos y apasionados por sus intereses y talentos.

Para abordar cómo se rompe el canon educativo a través de las películas mencionadas es crucial entender qué representa el canon tradicional, que se refiere a un conjunto de normas y métodos.

indirecta, salvan al profesor? ¿O es una combinación equitativa de ambos? Los estudiantes desempeñan un papel activo e importante en provocar y facilitar cambios positivos y renovaciones en las pasiones de los profesores. En otras palabras, a través de su interacción y comportamiento, los estudiantes inspiran a los profesores a redescubrir sus pasiones, modificar sus enfoques y revitalizar su compromiso con la enseñanza. Los estudiantes, por tanto, tienen un impacto significativo en la transformación personal y profesional de sus educadores. Entonces, podemos afirmar que los estudiantes actúan como agentes de cambio y renovación, pero porque los profesores lo permiten. Es decir, al ayudar o salvar a sus estudiantes, reviven pasiones que por circunstancias de la vida dejan de lado, lo que los dejaba como fracasados. De esta manera, los estudiantes salvan a los profesores indirectamente. Esta dinámica es una constante en cada película y muestra cómo los jóvenes, a través de su interacción con los adultos, inspiran y reviven las pasiones y propósitos de estos últimos.

En “Les choristes” (Barratier, 2004) y “Dead poets society” (Weir, 1989), los estudiantes desempeñan un papel activo e importante para provocar y facilitar cambios positivos que permitan a los profesores redescubrir sus propias pasiones. Clément Mathieu utiliza la música para conectar con los chicos problemáticos del internado, de tal modo que encuentra en su talento y entusiasmo una razón para renovar su compromiso con la enseñanza y su pasión por la música. Similarmente, John Keating, con un enfoque más orientado en la poesía y en el pensamiento crítico, se ve revitalizado por la pasión y el potencial creativo que sus alumnos demuestran, quienes abrazan su lema *carpe diem* y exploran sus propias identidades y aspiraciones.

“To sir, with love” (Clavell, 1967) y “The holdovers” (Payne, 2023), aunque en contextos y desafíos diferentes, llegan a un resultado similar. Mark Thackeray se enfrenta a una clase de adolescentes marginales y conflictivos, pero encuentra en su transformación y crecimiento una reafirmación de su vocación y propósito. Los estudiantes, a través de su evolución y desarrollo personal, ofrecen a Thackeray una nueva perspectiva y una razón para permanecer en la enseñanza. Por otro lado, Paul Hunham inicialmente tiene una actitud distante y autoritaria con los estudiantes y con sus colegas, pero descubre un nuevo sentido de propósito y satisfacción de conectar con otras personas a través de su relación con Angus Tuli, quien lo desafía en varios aspectos y lo lleva a reevaluar su enfoque hacia la vida y la educación.

En todas estas películas los estudiantes actúan como salvadores para sus profesores, aunque esta clase de salvación sea ejercida de manera indirecta al ofrecer no sólo una renovación de su pasión por la enseñanza, sino también un sentido de propósito y de realización personal. Este tema subraya la importancia de la relación bidireccional en la educación, donde tanto profesores como estudiantes se benefician y crecen a través de su interacción mutua.

3.3. Ruptura del canon educativo

Para abordar cómo se rompe el canon educativo a través de las películas mencionadas es crucial entender qué representa el canon tradicional, que se refiere a un conjunto de normas y métodos. Por ejemplo, en “Les choristes” (Barratier, 2004) y en “To sir, with love” (Clavell, 1967) se establecen normas de respeto mutuo y cortesía, mientras se crea un espacio de ambiente y colaboración establecido que guía la enseñanza en las instituciones educativas. Este enfoque a menudo se caracteriza por la rigidez, la uniformidad y la priorización del conocimiento teórico sobre la experiencia personal y la creatividad del estudiante. Ejemplos de este enfoque se reflejan en la memorización de hechos, los exámenes estandarizados y la falta de espacio para la exploración individual. Las películas del corpus analizado ofrecen perspectivas alternativas y desafiantes sobre el canon educativo tradicional.

“The holdovers” (Payne, 2023) aborda el concepto de alumnos que no encajan en el sistema educativo tradicional. Estos estudiantes pueden ser vistos como

rezagados debido a su incapacidad para adaptarse a las expectativas convencionales. En esta película y en “Dead poets society” (Weir, 1989) hay momentos significativos donde se desafían las normas y las prácticas establecidas del sistema educativo. Por ejemplo, el personaje del profesor John Keating rompe el canon educativo al alentar a sus estudiantes a pensar de manera independiente y a cuestionar las normas. Utiliza métodos no convencionales como hacer que los estudiantes se suban a sus escritorios para ver el mundo desde una nueva perspectiva y reciten poesía fuera del aula. Su famoso lema *carpe diem* motiva a los estudiantes a seguir sus pasiones y a desafiar las expectativas tradicionales de la sociedad y la escuela. Mientras tanto, el término *holdover* se refiere a estudiantes que deben quedarse en la escuela durante las vacaciones debido a sus malas calificaciones o a problemas de conducta. La interacción entre estos estudiantes y el personal de la escuela, que incluye métodos de enseñanza poco convencionales o el cuestionamiento de las reglas estrictas de la institución, es el punto donde se rompe el canon educativo al reconocer y potenciar sus fortalezas únicas en lugar de castigar sus diferencias. Por su parte, “Dead poets society” (Weir, 1989) explora el impacto de un profesor carismático que desafía las normas establecidas de la enseñanza. Ambas películas abordan la importancia de cuestionar y de desafiar los métodos educativos tradicionales para fomentar un pensamiento crítico y creativo entre los estudiantes. El personaje de John Keating inspira a sus alumnos a buscar sus propias voces y a cuestionar el *statu quo*. Romper el canon educativo se manifiesta en el fomento de la creatividad, del pensamiento crítico y de la expresión personal frente a la memorización de información.

Por su parte, “To sir, with love” (Clavell, 1967) presenta a un profesor que enfrenta desafíos significativos al enseñar en una escuela difícil. Romper el canon educativo en este contexto implica el desarrollo de relaciones significativas con los estudiantes al abordar sus necesidades emocionales y sociales, además de las académicas. El enfoque está en la educación integral que reconoce la vida y las circunstancias únicas de cada alumno. “Les choristes” (Barratier, 2004) está ambientada en un internado para niños difíciles durante la posguerra y muestra cómo la música transforma las vidas de los estudiantes y del profesor. Romper el canon educativo implica la inclusión de actividades extracurriculares como la música para motivar a los estudiantes, permitiéndoles desarrollar habilidades que van más allá del currículo estándar y cultiva su autoestima y disciplina. En todas las películas, los métodos innovadores y no convencionales de los profesores implican desafiar las expectativas y adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que incluye el uso de técnicas de enseñanza participativas, el fomento de la autonomía y de la autoexpresión y la creación de un ambiente educativo que valore la diversidad de habilidades y las experiencias de los estudiantes.

Bajo esta perspectiva, romper el canon educativo implica adoptar un enfoque más humano, flexible y centrado en el estudiante. Las películas ejemplifican cómo los profesores actúan como agentes de cambio al desafiar las normas establecidas, explorar nuevas metodologías y priorizar el crecimiento integral de sus estudiantes sobre la mera conformidad con las estructuras educativas tradicionales. Al enfrentarse a sectores educativos opresivos y tradicionales, los profesores desafían estas normas establecidas. Surge entonces la pregunta: ¿cómo se describe a alguien que desafía las reglas? ¿Son rebeldes los profesores por romper lo establecido o son verdaderos libertadores? En estas películas se destaca un tema recurrente del profesor como figura rebelde y liberadora, evidenciado por sus métodos de enseñanza no convencionales y por sus acciones en favor de los estudiantes. Las cuatro películas siguen esta temática: los profesores desafían el sistema establecido para beneficio de sus alumnos, liberan sus mentes y rompen las cadenas impuestas por la sociedad y por el entorno que los rodea.

Sin embargo, “The holdovers” (Payne, 2023) tiene algunas características únicas, aunque comparta elementos con las otras películas. En “Les choristes” (Barratier, 2004), “Dead poets society” (Weir, 1989) y “To sir, with love” (Clavell,

“To sir, with love” (Clavell, 1967) presenta a un profesor que enfrenta desafíos significativos al enseñar en una escuela difícil. Romper el canon educativo en este contexto implica el desarrollo de relaciones significativas con los estudiantes al abordar sus necesidades emocionales y sociales, además de las académicas.

Los métodos aplicados por los profesores muestran resultados a corto y a largo plazo en las películas analizadas. Los cuatro directores concluyen que el cambio educativo ocurre mediante el amor, sin recurrir a la violencia, al integrar el arte —música, poesía o literatura— y al emplear el humor y la paciencia con la juventud.

1967) los profesores protagonistas desafían las estrictas normas disciplinarias y las expectativas opresivas de las instituciones donde trabajan. Clément Mathieu introduce la música como una herramienta de conexión y redención, forma un coro con los chicos problemáticos del internado y les ofrece una vía para expresar sus emociones y descubrir sus talentos. John Keating, con un enfoque radical diferente a las costumbres de la escuela, inspira a sus estudiantes a pensar por sí mismos y a cuestionar las normas tradicionales a través de sus lecciones de poesía y de su lema *carpe diem*. Mark Thackeray, por su parte, introduce lecciones de vida práctica y respeto mutuo en un sistema educativo que ha fallado a sus estudiantes, transforma la dinámica del aula y les hace creer en su propio potencial. En estas tres películas los profesores desafían el sistema opresivo y liberan a sus estudiantes de la rigidez y la desesperanza, permitiéndoles soñar y aspirar a una vida mejor. Sus métodos provocan conflictos con la administración, pero también despiertan en los estudiantes una pasión por la vida y una libertad de pensamiento que trasciende el simbolismo de los colegios como cárceles al resaltar la necesidad de libertad.

“The holdovers” (Payne, 2023) tiene una dinámica particular ya que comienza con Paul Hunham, quien inicialmente es rígido y autoritario, pero tras una serie de sucesos particulares y de su interacción con Angus Tully, da un giro de 360 grados a su perspectiva de vida. En sus interacciones con este estudiante, Hunham rompe muchas de las barreras emocionales y sociales que separan a los profesores de los estudiantes y crea un ambiente donde el aprendizaje se convierte en una experiencia compartida y liberadora. Un ejemplo claro es cuando van al museo y Hunham comienza a enseñarle sobre la historia. Al chico le gusta y le parece entretenida. Aunque su destino profesional queda en el aire, libera a Angus y le da una segunda oportunidad. Hunham sacrifica su carrera, el único espacio seguro que tiene luego de que le inculpen de algo que no hace y le da a este joven lo que en su momento a él no le dieron: alguien quien lo defienda del entorno. Ahí es donde radica la rebeldía y el espíritu liberador de Hunham.

A pesar de lo anterior, las cuatro películas subrayan el poder transformador de los profesores que se atreven a desafiar el sistema en beneficio de sus estudiantes, muchas veces de manera directa y otras de una forma más especial. Por ende, al romper con las normas tradicionales y fomentar un pensamiento libre y crítico, estos educadores liberan las mentes de sus estudiantes y les proporcionan las herramientas necesarias para navegar y superar las limitaciones impuestas por la sociedad y por su entorno. Este rol rebelde y liberador subraya la importancia de una educación que va más allá de la mera transmisión de conocimientos, que se enfoca en el desarrollo integral y en la emancipación personal de los estudiantes.

4. CONCLUSIONES

Los métodos aplicados por los profesores muestran resultados a corto y a largo plazo en las películas analizadas. Los cuatro directores concluyen que el cambio educativo ocurre mediante el amor, sin recurrir a la violencia, al integrar el arte —música, poesía o literatura— y al emplear el humor y la paciencia con la juventud. Este enfoque contrasta fuertemente con los métodos educativos ortodoxos y violentos, que se revelan ineficaces. Así, los realizadores marcan un antes y un después en las vidas de alumnos y profesores al transformar la manera de enseñar.

De este modo, es posible afirmar que existen similitudes entre las películas analizadas ya que todas ellas destacan el impacto significativo de los profesores en la vida de sus estudiantes a través de diferentes contextos históricos y culturales. Cada film muestra cómo los educadores inspiran, motivan y transforman a sus alumnos al enfrentar y desafiar normas establecidas. En “Les choristes” (Barraquier, 2004), Mathieu convierte un entorno represivo en uno de crecimiento personal y artístico; “Dead poets society” (Weir, 1989) presenta a Keating, quien

fomenta la libre expresión y el pensamiento crítico; “To sir, with love” (Clavell, 1967) muestra la lucha de un profesor por ganarse el respeto de sus estudiantes en un contexto social difícil; y “The holdovers” (Payne, 2023) explora la influencia de un educador en tiempos turbulentos.

Estas películas subrayan la universalidad del impacto educativo y demuestran que los maestros imparten conocimientos y juegan un papel crucial en el desarrollo integral de los estudiantes, ayudándoles a descubrir y a perseguir sus pasiones y su potencial. ■

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Behind the Clapperboard. (29 de octubre de 2023). *The Holdovers (2023) Cast Interviews* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ViiUeX0-iog>. [Consulta: 12 de abril de 2024].

Cross, S. (1995). Dead Poets Do Tell Tales. *The English Journal*, 84(7), 84–86. <https://doi.org/10.2307/820593>. [Consulta: 11 de abril de 2024].

Durán, I. & Pichado, C. (2011). *Análisis de la película Al maestro con cariño*. Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. <https://es.scribd.com/document/400289595/Analisis-de-Al-Maestro-Con-Carino>. [Consulta: 13 de abril de 2024].

Durán, V. (2016). La representación de la escuela en el cine español del franquismo: de la autarquía a la modernidad. En Dávila, P., Naya, L. & Garmendia, N. (eds.), *Espacios y patrimonio histórico-educativo* (pp. 679-692). Erein, España. <https://idus.us.es/items/95e308d7-8e3a-48c5-86f2-51ebbe1611a0>. [Consulta: 23 de abril de 2024].

Guerrero, M. (2015). Tres ejes temáticos en “La sociedad de los poetas muertos”. *Revista Educación y Pedagogía*, (14, 15), 493-497. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/23605/19407>. [Consulta: 12 de abril de 2024].

Lin, J. (2023). The Role of an Effective Teacher in Managing Disruptive Students: A Case Study of The Chorus. *Paradigm Academic Press*, 2 (12), 77-85. <https://www.paradigmpress.org/rae/article/view/925/799>. [Consulta: 13 de abril de 2024].

Llanos, E. (2019). Los Coristas. Análisis psicoestético y socioeducativo de un filme francés. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 13(2), 227-242. <https://doi.org/10.4067/s0718-73782019000200227>. [Consulta: 16 de abril de 2024].

Loscertales, F. (1999). Estereotipos y valores de los profesores en el cine. *Comunicar*, (12), 37-45. <https://www.redalyc.org/pdf/158/15801207.pdf>. [Consulta: 12 de abril de 2024].

Niño, J. & González, J. (2018). La función pedagógica dentro de la narrativa audiovisual: Los chicos del coro. En Rodríguez, J. (coord.), (2017), *La imagen de los docentes en el cine*, pp. 303-324. https://www.researchgate.net/publication/322752033_La_funcion_pedagogica_en_la_narrativa_audiovisual_Los_Chicos_del_Coro. [Consulta: 14 de abril de 2024].

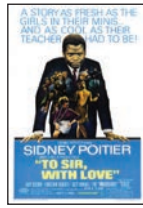
Novoa, E. (2021). Taxonomy of production film related to education. *Comuni@cción*, 12(3), 229-238. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.3.550>. [Consulta: 12 de abril de 2024].

Oseguera, I. (2009). *La escuela tradicional y la escuela nueva en La sociedad de los poetas muertos* [Tesis de Licenciatura en Pedagogía]. Universidad Pedagógica Nacional, México. <http://200.23.113.51/pdf/26590.pdf>. [Consulta: 22 de abril de 2024].

Sarmiento, M. (2015). *Los signos implícitos en la película Los Coristas: Reflexión acerca del papel del maestro* [Tesis de Licenciatura en Educación en Humanidades y Lengua Castellana]. Corporación Universitaria Minuto de Dios. <https://repository.uniminuto.edu/items/39b6da9e-0fea-4066-a7a2-64c1435d55e5>. [Consulta: 15 de abril de 2024].

Üçer, N. & Hashempour, S. (2021). The role of creative teaching methodology in Dead Poets Society. *RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (22), 832-845. <https://doi.org/10.29000/rumelide.897186>. [Consulta: 19 de abril de 2024].

REFERENCIAS AUDIOVISUALES

Clavell, J. (Productor y Director). (1967). *To Sir, With Love* [Película]. Inglaterra: Columbia Pictures y Columbia British Productions.

Haft, S., Junger Witt, P., Thomas, T. (Productores) y Weir, P. (Director). (1989). *Dead Poets Society* [Película]. Estados Unidos: Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, Steven Haft Production y Witt/Thomas Productions.

Cohn, A., Mauvernay, N., Perrin, J. (Productores) y Barratier, C. (Director). (2004). *Les Choristes* [Película]. Francia, Suiza y Alemania: Vega Film, Banque Populaire Images 4, CP Medien AG, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Dan Valley Film AG, France 2 Cinéma, Galatée Films, Novo Arturo Films, Pathé, Renn Productions y Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision (Procirep).

Block, B., Hemingson, D., Johnson, M. (Productores) y Payne, A. (Director). (2023). *The Holdovers* [Película]. Estados Unidos: Miramax, CAA Media Finance y Gran Via Productions.

Aulas rebeldes: una mirada cinematográfica hacia los docentes que rompen reglas

Referencia del artículo en APA:
Condorena Mayta, A., Peri Marroquín, F., Melgar Ledesma, H., Trujillo Trujillo, J. & Olaya Loo, R. (2024). Aulas rebeldes: una mirada cinematográfica hacia los docentes que rompen reglas. *CineScrúpulos*, 12(2), 129-146.

Rebellious classrooms: a cinematographic look at teachers who break rules

Article reference in APA:
Condorena Mayta, A., Peri Marroquín, F., Melgar Ledesma, H., Trujillo Trujillo, J. & Olaya Loo, R. (2024). Rebellious classrooms: a cinematographic look at teachers who break rules. *CineScrúpulos*, 12(2), 129-146.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), que autoriza el intercambio, el uso y la adaptación de artículos siempre que el crédito esté asegurado para los autores. Es necesario proporcionar un enlace al texto legal de la licencia y la indicación de los cambios cuando se realicen.