Aprendiendo Ciencias Sociales a través del cine y la literatura (una aplicación en el campo de la Sociología de la Educación)

MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LEÓN Profesora Titular de Sociología

PRELIMINARES

Lentamente el uso de los medios audiovisuales va penetrando en la actividad docente cotidiana que se lleva a cabo en la sociedad española, a cualquier nivel educativo, si bien con cierta demora con respecto a su inicio y desarrollo en la cultura anglosajona. De hecho, mientras que la universidad norteamericana admite, por ejemplo, la presentación de tesis doctorales basadas y contenidas en soporte audiovisual, este no es el caso de la universidad española.

Más allá de ejemplos concretos, es un hecho histórico que el medio audiovisual que representa el cine ha tardado tiempo en ser considerado un producto de la «cultura culta» y en alcanzar legitimidad académica ¹. Ello puede ser un

Probablemente sea el área de la antropología donde más desenvolvimiento y tradición tenga el uso de medios audiovisuales. Una buena muestra de sus productos puede encontrarse en el catálogo de Cine Etnológico de América y Andalucía, editado por el Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, fruto de la I Muestra Internacional celebrada del 2 al 10 de octubre de 1992. Otro ejemplo a destacar es el curso de doctorado «Antropología visual» que en los cursos 92-94 ha impartido José C. Lisón Arcal de la Universidad Complutense. Por mi parte, hace más de cinco años, vengo empleando estos métodos en mis cursos de doctorado, teniendo ya un número relevante de trabajos de interés realizados por los alumnos de postgrado que se matricularon en los cursos denominados «La Escuela y/o la Infancia en el cine español» y, el actual, «Culto/Inculto (Estructuras de diferenciación y jerarquización socioculturales)». Universidad Complutense. Con estos alumnos y con el alumnado de adaptación (ya profesores de EGB) he podido comprobar la bondad del uso de los materiales que se enumeran en el presente texto y el interés que suscitan.

buen objeto de estudio para la sociología de la ciencia (el caso del desarrollo de las disciplinas académicas) y, asimismo, para la sociología del conocimiento: qué problemas conlleva la representación de la realidad por parte de quien *produce* las imágenes y la *aprehensión* por parte del estudiante de la realidad filtrada por la imagen; qué rasgos de clase, de género, ideológicos..., conlleva la realidad social *traducida* en imágenes, etc.

Dichos problemas son sólo sugerencias de estudio que no serán desarrolladas aquí². Por el contrario, el carácter del presente texto es meramente práctico. Podríamos definirlo como una *guía de materiales fílmicos* (y literarios) que pueden ser de utilidad al docente que enseña sociología de la educación, junto a textos profesionales..

ALGUNOS NUDOS TEMÁTICOS (Materiales audiovisuales, literarios y Textos especializados) (*)

El siguiente listado sólo quiere ser sugerente, no implica que no haya otros materiales u otros textos que se pudieran aplicar. El docente debe combinar sabia y adecuadamente sus dosis y el momento oportuno a lo largo del curso.

1. Sobre la dialéctica individuo/sociedad:

1.1. Materiales audiovisuales

«El pequeño salvaje», F. Truffaut.

«El caso de la niña Genny», (Video)

1.2. Textos especializados

A. Giddens: *Sociología*, Alianza Editorial, Madrid 1985. (Cap. 3.°: Sociología y ciclo vital).

M. A. García de León et al. *Sociología de la Educación*, Ed. Barcanova, Barcelona 1993. (Varios capítulos).

^(*) Dada la cantidad de materiales heterogéneos manejados, no siempre ha sido posible tener la referencia exacta.

² «Aprendiendo sociología a través del cine y la literatura» es el título de un trabajo mío más elaborado que se publicará próximamente (en prensa).

2. Procesos de socialización y sus problemas. El caso de las infancias difíciles

2.1. Materiales audiovisuales

«Alas de mariposa», J. Bajo Ulloa.

2.2. Materiales literarios

«Carta al padre», F. Kafka, (publicado en múltiples editoriales) «El marino que perdió la gracia del mar». Y. Mishima, Ed. Bruguera, Barcelona 1984.

2.3. Textos especializados

P. Berger y H. Luckman, *La construcción social de la realidad*, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1993, (varios capítulos).

M.ª A. García de León et al., *Sociología de la Educación*, Barcanova, Barcelona, 1993, (varios capítulos).

3. La construcción de «el oficio del niño». Aspectos de Sociología de la Infancia. Infancia y clases sociales

3.1. Materiales audiovisuales

«El espíritu de la colmena», Víctor Erice

«Paisaje en la niebla», N. Angeolopulos

«Mi tío Jacinto», J.A. Bardem

«El mensajero», Losey

3.2. Textos especializados

J.C. Chamboredom, Le metier d'enfant

Ph. Aries, El niño y la vida familiar bajo el antiguo régimen, Ed. Taurus F. Álvarez Uría y J. Varela, Arqueología de la escuela. Ed. La Piqueta, Madrid

M.ª A. García de León et al., *Sociología de la Educación*, Barcanova, Barcelona, 1993, (vid. capítulo de J.I. Barbero)

4. La socialización en el grupo de pares. Jóvenes y cambio social

4.1. Materiales audiovisuales

«Los golfos», C. Saura

«La soledad del corredor de fondo»

«Historias de Kronen». Montxo Armendariz

4.2. Materiales literarios

«La soledad del corredor de fondo», J. Steinbeck

«Historias del Kronen», J.A. Mañas

«El Jarama», R. Sánchez Ferlosio

4.3. Textos especializados

E. Gil Calvo, Los depredadores visuales, Ed. Tecnos

F. Ortega et al. La flotante identidad sexual. (La construcción del género en la vida cotidiana de la juventud), Dirección General de la Mujer, Madrid, 1993

5. Socialización escolar y los roles profesorales

5.1. Materiales audiovisuales

«El club de los poetas muertos», Peter Weir

«La caza de brujas», A. Drove

«La rabia»

«El joven Torless»

«Summerhill», (Video documental)

5.2. Materiales literarios

«El club de los poetas muertos», Peter Weir (ed. Planeta)

«El joven Torless», A. de Mussil

«Summerhill», (consultar la amplia bibliografía bajo este rótulo, incluido el libro de A.J. Neill)

5.3. Textos especializados

M.ª A. García de León, «El profesor ideal. Sobre la imagen social del profesorado en los mass-media», Rev. Complutense de Educación, 1992. (Este artículo contiene un análisis de la obra citada «El club de los poetas muertos»).

M.ª A. García de León, «Los docentes unos profesionales acosados», Revista Complutense de Educación, 1992.

M.ª A. García de León, «Los universitarios, hoy», Revista de Documentación Social, 1992.

F. Ortega y A. Velasco, «El oficio de profesor», CIDE, 1992.

A. Guerrero, «La sociología del profesorado», en Sociología de la Educación, Editorial Clave, Málaga, 1994. (Vid. el conjunto de artículos de distintos autores bajo este epígrafe en la obra citada).

6. La socialización por género (I). La formación del arquetipo tradicional feminino (II). Conflicto social y rol femenino

6.1. Materiales audiovisuales

«La casa de Bernarda Alba»

«Calle Mayor», J.A. Bardem

«Madame Bovary»

«La Regenta», (Video)

«Thelma & Louise»

6.2. Materiales literarios

«La casa de Bernarda Alba», F. García Lorca

«Madame Bovary», G. Flaubert

«La Regenta», L. Alas Clarín

«Entre visillos», C. Martín Gaite

«Historias de Mujeres», de Rosa Montero, Serie publicada en El País Semanal, 1995.

6.3. Textos especializados

M. Subirats y C. Brullet, «La transmisión de los géneros en la escuela mixta», en Manual de Sociología de la Educación, F. Ortega et al., Visor, Madrid 1989.

«Sobre Thelma & Louise», en Revista La barca de la Medusa, 1993. M.ª A. García de León, Élites discriminadas. (Sobre el poder de las mujeres), ed. Anthropos, Barcelona, 1994. (Ver capítulo 1.°: «Trece claves para un debate sobre género).

7. Diferenciación y jerarquización sociales (además de las de género). Dominación social por clase, etnia, religión, hábitat rural/urbano

7.1. Materiales audiovisuales

```
«Surcos». N. Conde
```

«El árbol, el alcalde y la mediateca», E. Rhomer

«Riff-Raff», K. Loach

«Lloviendo piedras», K. Loach

«Las cartas de Alou», M. Armendariz

«Before the rain»

7.2. Materiales literarios

«Principio y fin», N. Mahfuz, I. Arabe de Cultura, Madrid, 1988

«Bella del Señor», A. Cohen, Anagrama, Barcelona, 1987

«La fea burguesía», M. Espinosa, Alfaguara, Madrid, 1992

7.3. Textos especializados

M.* A. García de León, «El paleto, un estigma del mundo rural», en La ciudad contra el campo, obra colectiva, B.A.M., 1992

- Sobre clases sociales, sobre movilidad social (selección de distintos artículos de J. Carabaña)
- Sobre reproducción social, dominación simbólica (selección de distintos artículos de P. Bourdieu)

8. Cultura escolar/cultura culta («alta cultura») y cultura popular. Sus relaciones, sus problemas conceptuales

8.1. Materiales audiovisuales

«Padre, padrone», hermanos Taviani

«La familia de Pascual Duarte», R. Franco

«Los santos inocentes», M. Camus «¿Qué he hecho yo para merecer esto?», P. Almodóvar

8.2. Materiales literarios

«Pigmalión», O. Wilde «La familia de Pascual Duarte», C.J. Cela «Los santos inocente», Miguel Delibes

8.3. Textos especializados

M.ª A. García de León y T. Maldonado, *Pedro Almdóvar, la otra España cañí (sociología y crítica cinematográficas*, B.A.M., 1989. (Ver *«Lo culto y lo popular en Almodóvar»* en la obra citada). Claude Grignon y J.C. Passeron, *Lo culto y lo popular*, ed. Piqueta, Madrid 1992. (La obra lleva, a su vez, una cumplida relación de textos «ad hoc».

9. Sobre la percepción de la realidad. Dificultad y análisis de la observación social

9.1. Materiales audiovisuales

«Rashomon», A. Kurosawa³

9.2. Textos especializados

P. Bourdieu et al. «El oficio de sociólogo», Siglo xxi, Madrid 1976.

(literalmente puntos suspensivos)

³ Durante el curso 87-88 tuve la ocasión de escuchar las explicaciones del profesor B. Mehan (Universidad de La Jolla, San Diego, California), quien encomiaba y utilizaba esta película en el sentido que aquí se ha citado y usado.

TÓPICOS SOBRE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES. (A MODO DE CONCLUSIÓN)

Frecuentemente, cuando se habla de materiales audiovisuales se suelen verter lo que Flaubert llamaba «ideas recibidas», clichés de nuestro tiempo, dicho más llanamente, topicazos. El vacío de contenido, la vaguedad y las obviedades suelen ser comunes. No es este el lugar donde llenar dicho vacío, pero sí el de advertir de ese énfasis tópico y hacer las siguientes puntualizaciones:

- De la mano de una pedagogía «light» y de reformas educativas en las que subyace ésta, se han ensalzado los recursos técnicos, «quasi» privilegiándolos sobre los contenidos. En este sentido comenta B. Cabrera sobre la LOGSE (comentario que podría valer en general para ciertas tendencias pedagógicas) lo siguiente: El «método científico» que propugna se autonomiza de los objetivos, de los contenidos, de las relaciones en el aula, de los alumnos concretos de que se trate, etc. Ello lleva una clara devaluación de los conocimientos, y por tanto, de la función del profesor asociada a los mismos, también conlleva la necesidad de la tutela permanente de los profesores por parte de los metodólogos. Estos crecientemente imponen su legitimidad y radio de acción a través de una «cacharrería» (técnicas y aparatos) cada vez más sofisticada e ilusamente magnificada, con la que invaden los centros docentes. Este subrayado es nuestro y nuestra crítica va en el mismo sentido que se expresa el autor.
- b) El uso de medios audiovisuales no debe pasar por un mero «divertimento» (idea que a veces está en el ambiente) y estos deben ser presentados al alumnado como lo que son: un logro y un auténtico producto cultural del siglo xx.
- c) Abundando en lo anterior (y/o evitando esa idea de mero pasatiempo), el docente debe conocer perfectamente y previamente el material audiovisual que va a emplear (v. gr. tener acotadas las secuencias que va a proyectar, tener previstos los cortes que va a realizar para insertar explicaciones, u otros materiales, etc.). Ello, además de centrar la atención en los extremos que convengan, reduce el tiempo de proyección.
- d) El tiempo de proyección no debe superar, incluidos cortes y explicaciones, noventa minutos. De lo contrario, se corre el riesgo de perder la dinámica temporal del programa académico.
- e) Una proyección en el aula, en general, debe ser distinta de una proyección común. El docente, puede, y debe, por decirlo así, «desguazar» la obra de arte que muchas veces constituye un «film». Está legitimado para ello porque constituye su trabajo y ahí sí debe utilizar todos los recursos que el video pone a su alcance (retroceder, avanzar, paralizar la acción, hacer montajes...). Asimismo (aún perdiendo en emoción y

en arte) se logra un distanciamiento importante, favorable a la reflexión y al trabajo del conocimiento.

Más allá de las anteriores consideraciones concretas, veamos ahora éstas otras de carácter general:

- 1) Hemos hablado en el título del trabajo de Ciencis Sociales para deliberadamente situarnos en un marco más general que la sociología. «Mutatis mutandi», como decía Visconti, un director de cine, y por ende el cine, debe saber de estética, psicología social, antropología, historia, arte, etc. Un material audiovisual de calidad puede contener en sí un conjunto complejísimo de saberes. De este modo, el alumno puede aprender algo concreto de una disciplina y muchas otras cosas más.
- 2) También hemos señalado en el título de este trabajo, «el caso de la sociología de la educación». Ello conlleva estas dos puntualizaciones: (a) De la masa heterodita de materiales que hemos aportado y de los focos de interés señalados se desprende que consideramos la sociología de la educación mucho más allá de una sociología escolar, y en nuestros sistemas sociales actuales superescolarizados, se convierte «quasi» en una sociología de la cultura. (b) Por otro lado, el conocimiento tiene etiquetas sólo debido a su organización social y técnica. El docente, aún guardando un sentido realista del programa académico y de la organización del curso, debe estar sobre, y contra, la suerte de alienación que comporta la cada vez más fragmentaria parcelación del conocimiento.
- 3) Puede ser otro tópico del signo de los tiempos pensar que cada vez vamos más hacia una cultura con menor valor de lo escrito. No entramos en ello. Pero sí advertimos que ha cambiado el «ethos» del universitario respecto al de la universidad tradicional, al igual que ha cambiado su continente: una universidad superpoblada, una «Universidad de masas» dedicada al hombre medio, en general poco libresco y bastante «mass-mediático». Parece de una lógica meridiana que en la transmisión del conocimiento, que en el proceso de aprendizaje, se tenga en cuenta, utilice y, en suma, se alcance una maestría en el mundo de las imágenes que constituyen para la población en general una ocupación que comporta gasto de mucho tiempo diario y una vía importante de conocimiento (o «desconocimiento») del mundo.

Conocer y dominar el mundo de las imágenes (emplearlo) debería ser algo obvio, si no fuera por una cierta reluctancia universitaria a las imágenes, dado el pasado libresco de la institución. Ahora bien, se deben utilizar imágenes no para «achatar» el conocimiento, no como recurso a la «pereza», sino como ele-

vación y sofisticación del proceso de transmisión del conocimiento. En este eje se debe incardinar (y su criterio es imprescindible) la mirada experta, el buen sentido del docente-investigador de las Ciencias Sociales en su dimensión de traductor cultural, tendiendo puentes de sentido desde la cultura de la imagen a otros moldes culturales. Desde este espíritu, hemos redactado el presente texto para el servicio de la comunidad académica.

Bibliografía

Affaya, M. L'autre dans l'imaginaire cinematographique maghrebin (Mimeo).

Ardevol, E. et al. (1995). *Imagen y cultura*. Biblioteca de Etnología. Diputación Provincial de Granada.

Balars, B. Theory of the Film, Dover Publication.

Bardem, J.A. «¿Porqué el cine español se olvida siempre del campo?», El Boletín, M.º de Agricultura.

Cabrera, B. (1991). «¿Dónde está el cambio en la educación?», Rev. Archipiélago, n.º 6. Gauthier, G. (1986). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido, ed. Cátedra, Madrid.

Trenzado, M. (1995). Aspectos políticos del cine español en la Transición Democrática (1975-1983). (Tesis doctoral, dirigida por J. Cazorla, Universidad de Granada).

Gómez Ullate, M. (1996). «La representación fílmica del campo. El caso de Eric Rohmer», en Mª.A. García de León et al.: *El campo y la ciudad*. Ministerio de Agricultura, Madrid.

Gubern, R. (1983). La imagen y la cultura de masas, ed. Bruguera, Barcelona.

PAZ, M.ª ANTONIA Y MONTERO J. (1995). Historia y Cine, ed. Complutense, Madrid.