

ESCUELA DE ROCK

Estados Unidos 2003

Director: Richard Linklater

Palabras clave
rock, escuela,
proyecto colec-
tivo, educación,
diversidad.

TRANSMITIR POR CONVICCIÓN: “UN GRAN SHOW DE
ROCK ES LO MÁS IMPORTANTE QUE PUEDES HACER”¹

Escuela de rock es una película disparatada y su-
per entretenida para jóvenes y adultos, que logra
captar la atención de principio a fin. La historia
presenta diferentes obstáculos que van apare-
ciendo a cada paso y que de manera lúcida e ines-
perada se van sorteando.

Bajo la apariencia de un film liviano o simple,
se descubre un rico y complejo relato que nos
enfrenta nada más ni nada menos que con la
mecanización y la rutinización de las sociedades
contemporáneas, haciendo foco en la familia, la

1. Dewey Finn a Freddy, en la escena que van a mostrarse en la prueba de
bandas.

vida adulta y, en particular, en la escuela. En este escenario, el director propone la búsqueda de quiebres, de ventanas para superar el malestar imperante y toma partido por los saberes y deseos individuales en la realización de proyectos colectivos como germen de cambios posibles.

El protagonista es Dewey Finn, un músico apasionado del rock y de su guitarra eléctrica que, ante una situación límite, se ve obligado a aceptar un cargo docente –fingiendo ser profesor– del que no sabía exactamente de qué se trataba. Forzado a hacer ese trabajo a desgano, como único medio de obtener dinero para evitar el desalojo de su piso compartido, Dewey asiste al curso frente a sus alumnos pero no hace nada ni le importa.

Su bronca por haber sido recientemente echado de la banda de rock que integraba y el malestar que le causa la obligación de asistir a su lugar de trabajo, se van tornando paulatinamente en ideas y deseos de armar una nueva banda de rock, pero esta vez con los alumnos del curso.

La película es interesante para estudiantes y docentes en particular ya que la historia transcurre en una escuela, lo que lleva a sentir cierta cercanía con ambientes, personas y situaciones –ya sea por similitud o por diferencia– con lo que se vive en la propia experiencia escolar. Asimismo resulta muy atractiva para los adolescentes por el lugar protagónico que tiene el rock en toda la película, ya que es un género altamente valorado por ellos. Y se trata de “buen” rock. Es precisamente en el marco de interés que despierta *Escuela de rock*, que resulta pertinente reflexionar acerca de varias cuestiones:

- El encuentro-desencuentro entre la cultura escolar (lo que la escuela propone) y las culturas juveniles.
- La potencia de la motivación en la elaboración de un proyecto grupal.
- La importancia de la implicación del docente y de los alumnos en el proceso de enseñar y aprender.
- La enseñanza como causa (más que como efecto) de la motivación y la implicación.
- El aprender juntos y el aprender haciendo, experimentando, probando, ensayando.

EL CINE COMO CREACIÓN

En su libro *La hipótesis del cine*, Alain Bergalá recupera el postulado de Jack Lang,² acerca de que el arte en la escuela es el encuentro con la alteridad y que, aunque parezca paradójico, puede convivir con las normas y la pedagogía instituidas. En ese marco Lang promovía la educación artística pensada por fuera de la lógica disciplinar, dado que “el arte, para seguir siendo arte, tiene que seguir siendo un germen de anarquía, escándalo y desorden [...] Para los alumnos, no puede concebirse sin ‘experiencia del hacer’ y sin contacto con el artista, el hombre de oficio como cuerpo extranjero a la escuela [...] Tiene que ser una experiencia de otra naturaleza, tanto para los alumnos como para los docentes.”³

2. Jack Lang se desempeñó en Francia en los siguientes cargos: Ministro de Cultura en 1981 y 1986; Ministro de Cultura y Comunicación en 1988-1991; Ministro de Estado, Ministro de Educación Nacional y de Cultura en 1991-1993; Ministro de Educación Nacional en 2000-2002.

3. Bergalá, Alain (2007): *La hipótesis del cine*, Barcelona, Leartes, pp. 33-34.

En la presente propuesta de cine en la escuela, el “hacer” de docentes y alumnos podría ubicarse en el movimiento que va desde un espectador pasivo hacia uno activo, crítico y reflexivo, que se enriquezca con los aportes de los integrantes del grupo y también con la práctica de ver cine. En este sentido sería interesante abordar, desde el comienzo de la actividad –y retomando a Bergalá–, la película como arte, como creación de un tipo específico. Esta perspectiva implica conectarse con las dudas, las emociones del creador y reparar en cómo expresa todo eso a través de imágenes sensoriales.⁴ Desde un planteo inicial de este tipo, podrá luego practicarse la lectura del relato audiovisual para adentrarse en su significado y sentido, como también reponer la ideología que vehiculiza.

El postulado de Bergalá se ve asimismo plasmado en la película que analizamos. El protagonista, Dewey Finn, es músico de rock y su objetivo es tocar en una banda. Lo que él transmite a los estudiantes es la convicción de que eso es lo más importante, y lo va logrando a través de su “hacer”. Muestra a los alumnos un mundo desconocido para ellos, a partir del cual se sienten sacudidos, frente a la inercia de lo cotidiano, lo previsible, y entonces se involucran en el proyecto “haciendo”. Estar convencido de la importancia de lo que se va a transmitir,⁵ de la transmisión, ofrecerlo; convocar

y acompañar a los estudiantes en este proceso, otorgarles protagonismo, habilitarlos en su hacer y en su saber, ¿no se parece mucho a enseñar, más allá de una asignatura o una situación particular? Si aceptamos que la escuela posibilita el encuentro con otro/s, es pertinente sumar otro ingrediente instructivo de *Escuela de rock*: el tratamiento de la desigualdad y la diferencia. Ante la situación de repartir roles para la formación de la banda, Mr. “S” asigna muy a tientas una distribución provisoria tanto de los músicos (según lo que ellos decían conocer) como de los “no” músicos. Se hacen algunas pruebas improvisadas, se actúa por prejuicios –como que la negra canta bien, el amanerado va de modisto–, pero nadie se ofende: todos reconocen la particularidad de cada uno, los talentos, las inclinaciones y se asumen sin vueltas, con la mira en el proyecto común que tienen entre manos. Con su intervención el profesor evita la competencia escolar “desregulada” que obliga a los más desposeídos a participar de un juego –en este caso ejecutar instrumentos en una banda sin tener conocimientos musicales– donde sus oportunidades de ganar son muy reducidas.

La película muestra maneras concretas de compatibilizar igualdad y mérito, dando la oportunidad de que todos los alumnos puedan demostrar alguna (“su”) habilidad/capacidad, y estas especialidades son útiles y necesarias para un proyecto que ya no es de cada uno sino de todos. Así lo que cada alumno puede y sabe hacer será igualmente valorado en tanto resulta valioso para la producción de “algo” común. ¿Es posible detectar en los alumnos (en cada uno de ellos) sus puntos fuertes y darles la oportunidad de demostrarlos? ¿Podemos compatibilizar esas distintas habilidades/capacida-

4. Si bien el cine es un medio audiovisual, sus imágenes no aluden solamente a lo que se escucha y se ve. Cuando se habla de las imágenes sensoriales que habilita una película, refiere a cualquiera de nuestros sentidos, incluyendo también el tacto, el olfato y el gusto. Por ejemplo, si vemos un cordero muerto rodeado de moscas y un hombre que con expresión de asco se tapa la nariz, se genera una imagen olfativa.

5. Al respecto puede resultar de interés la película alemana 4 minutos en la que una profesora de piano (ex prisionera de un campo de concentración) le enseña a ejecutar ese instrumento a una joven rebelde. Ante la desobediencia de la adolescente, la anciana se enoja mucho y le dice que su insistencia para que aprenda no tiene que ver con ella (a quien le manifiesta su odio e indiferencia) sino con el amor a la música, a la que no se puede privar de un talento tal.

des y ponerlas al servicio de un producto colectivo? El desafío no es para ninguna disciplina en particular, más bien convoca a todas.

EL PUNK ROCK COMO METÁFORA RUPTURISTA

Que el género de este musical sea el rock no es casual, ya que se trata de la expresión contracultural por excelencia, de rebeldía contra las instituciones establecidas y sus reglas. Es en ese trasfondo que se suceden las distintas escenas y se va bosquejando una serie de cuestiones que nos permiten pensar en otra educación.

Vemos en primer lugar una ruptura con el profesor ejemplar, ya que Mr. “S” es mentiroso, desalineado, egoísta y despreocupado por la enseñanza. Es tal vez por estos motivos que logra conmovir a los alumnos, sacándolos de la rutina y causando desconcierto, condiciones que luego juegan a favor para su objetivo de tocar por placer. Este propósito se genera por el descubrimiento de Mr. “S” de los saberes de los alumnos: algunos tocan instrumentos, otros cantan, o tienen talento para hacer vestuario, seguridad, luces, tareas de producción y relaciones públicas, entre otras. Lo cierto es que todos tienen un lugar en la banda y la banda escucha a todos; pero la pertenencia requiere del trabajo recíproco, de acción, de ejercicio.

También se cuestiona el modelo de directora, de quien se espera orden y certeza; por un lado vemos a Miss Mullins, caricaturizada con su trajecito y rigidez, pero que a veces la asaltan destellos de reflexión, como cuando al volver del bar en el que habían compartido una cerveza, le dice a Dewey: “no puedes ser graciosa y ser directora de Primaria”.

De todos modos, vemos que la relación de autoridad se muestra

apropiada cuando esta tiene sentido, como la que ejerce Mr. “S” frente a sus alumnos y que explicita, por ejemplo, en la escena en la que les pide juramento a los integrantes de la banda –léase compromiso– y les dice que por su parte hará un “control creativo” (término más que interesante para que se lo apropie la pedagogía).

Cabe pensar aquí en la relación jóvenes-adultos que con frecuencia se ve distorsionada, ya sea por autoritarismo impuesto o bien, su contracara, por el empeño de alcanzar una relación a la par. Mr. “S” con todo su desparpajo y rebeldía, no se olvida de su lugar de adulto, posición que queda plasmada en la escena en la que están esperando ser llamados en la prueba de bandas y desaparece el baterista Freddy. Mr. “S” lo encuentra en una camioneta junto a otros rockeros que estaban fumando y jugando y le dice: “Freddy, te está hablando tu profesor, sal de esa camioneta en este instante”. Y luego, dirigiéndose a uno de los rockeros: “¿Crees que es divertido pervertir a un niño inocente? [...] él te admira y tú le estás dando el ejemplo; así que deja de holgazanear y actúa como un adulto responsable”. Y cuando se alejan de la camioneta, ante la molestia de Freddy que lo acusaba de haberlo corrido de verdaderos rockeros, Mr. “S” responde: “esos no son rockeros reales, eso es pura pose; rockear no tiene que ver con drogas o parecer un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer. Hacer un show de rock es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock puede cambiar al mundo”.

Andrea Alliaud
Doctora en Educación.

ACTIVIDADES

Para alumnos

1. ¿Qué piensan del profesor Mr. “S”? ¿Podrían describirlo? ¿Lo encuentran parecido a otros profesores que conocen? ¿En qué sí o en qué no? ¿Acuerdan con su modo de enseñar? ¿Por qué? ¿Qué podrían destacar de las decisiones que va tomando a lo largo de la película?

2. La conformación de la Banda incluye a todos los alumnos. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Creen que es valioso que un profesor trate de compatibilizar las habilidades de todos para lograr un producto colectivo? ¿Cómo podría trasladarse esta postura a otras materias?

3. Recuerden la escena en que desaparece el baterista y Mr. “S” lo va a buscar. ¿Qué opinan sobre lo que le dice el profesor a Freddy? ¿Qué hubieran hecho ustedes si fueran profesores, en la misma situación?

4. ¿Les gustaría llevar adelante un proyecto –como el de armar una banda de rock

Recomendaciones de películas afines

Pink Floyd The wall (Gran Bretaña, 1982).
Dir. Alan Parker.

Radio encubierta (Gran Bretaña/Alemania/Francia, 2009). Dir. Richard Curtis.

Woodstock (EEUU, 1970).
Dir. Michael Wadleigh.

Entre los muros (Francia, 2008). Dir. Laurent Cantet.

Ser y tener (Francia, 2002).
Dir. Nicolas Philibert.

Cinema Paradiso (Italia, 1988).
Dir. Giuseppe Tornatore.

u otro– con alguno de sus profesores? ¿Qué proyecto elegirían?

5. ¿Hay algún profesor de la escuela que les recuerde a Mr. “S”? ¿Por qué?

6. ¿Cómo es la escuela Horace Green? ¿Encuentran algún parecido con la de ustedes? ¿En qué cosas y de qué manera se parecen o se diferencian?

7. Imaginen que son los guionistas de esta película y con la misma introducción y el mismo desarrollo, reescriban un desenlace o final creado por ustedes.

Para directivos, docentes y preceptores

La escuela de la ficción es Horace Green y está ubicada en Estados Unidos. Al igual que lo que ocurre en la Argentina, hay una serie de pautas escolares establecidas, entre las que no está previsto, por ejemplo, el armado de una banda en el espacio de una materia curricular, ni todas las acciones, tiempos, horarios y compromisos que ello demanda.

1. ¿Qué pasa cuando aparece el deseo de realizar un proyecto genuino por parte del docente y que poco a poco va atrapando el interés de los estudiantes pero que está por fuera de lo previsto en la escuela? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de la escuela es necesario modificar? ¿Recuerdan alguna experiencia similar a la que cuenta la película? Pueden compartirla tratando de identificar qué cuestiones se movilizaron de la vida escolar, de los roles y tareas de profesores y directivos, de la participación de los alumnos.

2. ¿Sería posible generar un proyecto institucional en el que cada profesor aporte su saber, su especialidad (lo que sabe y le gusta hacer)? ¿Qué habría que hacer para que esto ocurra?

3. ¿Consideran que sería útil conocer las cosas que saben hacer o que les gustan a los estudiantes, así como conocer acerca de lo que sienten?

4. ¿Podremos identificar esos saberes menos explícitos, más ocultos de los alumnos? ¿Y si los espiamos como hacía Dewey?

Para conversar en familia

La escuela abre el mundo de los chicos y chicas y el cine es una buena herramienta para hacerlo.

1. ¿Les gustó la película? ¿Qué les aportó?

2. La escuela que se ve allí, ¿se parece a la que fueron ustedes? ¿Les hubiera gustado tener un profesor así? ¿Recuerdan alguno que se le parezca?

3. ¿Qué otras películas les parecen interesantes para ver en la escuela? ¿Por qué? Pueden sugerirlas.

Recomendaciones bibliográficas

Aboitiz, Maitena (2007): *Antología del rock argentino*, Buenos Aires, Ediciones B.

Aira, César (2013): "A brick wall", en *Relatos reunidos*, Buenos Aires, Mondadori.

Recomendaciones del Ministerio de Educación

Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria (Resolución CFE N° 84/09).

Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria obligatoria (Resolución CFE N° 93/09).