

LA POTENCIA DE LA IMAGEN Y EL CINE COMO RECURSO PEDAGÓGICO

A partir del análisis de la película “*Como una imagen*” (Agnes Jaoui)

La película gira alrededor de un grupo de sujetos que en un determinado momento entrecruzan sus vidas y a partir de ello comienzan a compartir momentos comunes. Los personajes principales son Lolita y su padre, Etienne Cassard, escritor de prestigio, Sylvie, maestra de canto de Lolita y Pierre, esposo de Sylvie y novel escritor. Siendo acompañados por una serie de personajes secundarios, como Karine, la joven pareja del padre de Lolita; Sebastián, quien termina siendo el novio de Lolita y amigos con diferentes características, como el amigo de Etienne que acepta todo lo que este dice y vive a su sombra.

Lolita Cassard, es una veinteañera que arrastra una obsesión amorosa, con un compañero que no le presta atención, cierta indecisión vocacional y el trauma de su sobrepeso, vive pendiente de la atención de su padre, quien rara vez se digna a ello. Etienne Cassard es un escritor y editor literario exitoso, terriblemente egocéntrico y muchas veces un tipo sumamente desagradable y desconsiderado con aquellos a los que trata o que lo rodean.

El tema que se desarrolla, a lo largo de la película, es el poder, las relaciones que se establecen entre quienes ejercen el poder y quienes lo sufren, en un ambiente con características similares en cuanto a lo socioeconómico y el nivel educativo. Casi todos los personajes se someten en mayor o menor medida a los caprichos y cambios de humor de Etienne; se desviven por su atención y terminan siendo humillados: Lolita, Karine, sus amigos cercanos y el esposo de Sylvie, un joven escritor que acaba de tener su primer gran éxito de crítica.

La primera parte de la película deja la sensación de una simultaneidad de discursos paralelos, nadie se detiene a escuchar a nadie y si lo hacen es porque se conecta con un interés personal, todos tienen sus razones para actuar, para dejarse abrumar por el otro o para ejercer su poder sobre el otro.

El título del film ya nos pone en situación: ‘*Cómo una imagen*’. ¿Qué representa la imagen en la cultura occidental?¹ En principio pensar la imagen es pensarla desde una multidimensionalidad, dada por una serie de cuestiones como su dimensión ‘transparente o transitiva’, la imagen vista como mimesis o representación, o sea en su relación con lo real. Situación de la cual fue liberada a partir del desarrollo de los dispositivos mecánicos, como por ejemplo. el cine que revolucionó tal situación al generar la imagen en movimiento. ‘El pacto de credibilidad’ planteado desde la mimesis se fue perdiendo a medida que se multiplicaron las potencialidades de manipulación digital.

Desde otra perspectiva es pensar la imagen como elemento que constituye la identidad en tanto representación significativa en la cual se han unido forma y

¹ MALOSETTI COSTA, L., “La imagen en la cultura occidental”, Curso: Educación, imágenes y medios 2009. Flacso.

función. Así como también el efecto persuasivo que tienen las imágenes dado en este caso desde la narración planteada en el film.

Los usos de las imágenes están determinados social e históricamente, por lo tanto no es posible pensar las imágenes desde una mirada universal. En este caso '*Como una imagen*' representa específicamente la posibilidad de mirar la vida desde una multiplicidad de perspectivas, el calidoscopio cotidiano remite a la ambigüedad de la imagen, y su lectura debe hacerse, desde un aquí y ahora histórico. El film muestra y esconde, deja al descubierto sentimientos y modos de ser propios de una época y una situación histórica.

Teniendo lo anterior y organizando el análisis de la película, es preciso plantear que éste va a girar alrededor de dos grandes cuestiones, que a su vez pueden subdividirse. La primera es ponernos a pensar la importancia que tienen las imágenes en la escuela, cual es el sentido de la utilización de las mismas. La segunda es analizar el video como producto cultural y observar que concepciones están presentes en el mismo y como nos vemos los sujetos a través del mismo.

Posicionarse, a partir de la utilización de la imagen en la escuela, en este caso la película, es pensar la misma desde algunos planteos que realiza, por ejemplo, Beatriz Sarlo², en cuanto a que es importante usar la imagen porque esta produce una conmoción, y desde allí se pueden trabajar las mismas desde dos lugares. El primero sería que ellas permiten construir un cierto tipo de discurso para contar algo, posibilitan un trabajo 'sintáctico- gramatical' que se expresa en un proceso de producir descripciones de lo que sucede. La segunda cuestión está referida a la apreciación de la imagen producida por otros, ella lo plantea como la posibilidad de apreciar la belleza. Lo cual da lugar a toda una serie de cuestiones porque ¿qué es la belleza? Esta cuestión debemos ponerla en términos de: por qué el que está contando está contando bien y plantear la validez o no de la interpretación de la realidad que hace y si lo que quiere comunicar es entendible o no.

Su defensa del ideal comunicativo es sumamente importante dentro del ámbito escolar y por lo tanto la introducción de cualquier recurso, basado en las imágenes, que es utilizado en el ámbito escolar debe ser pensado desde allí. Por supuesto, que no solamente, porque todo va a depender de la situación en la cual el mismo sea usado. No es cuestión de introducir un video para llenar el tiempo escolar, sino pensarlo desde una serie de conceptos que es necesario registrar a partir del mismo, operar con los mismos, lo cual ha de permitir el proceso de construcción de conocimiento. Esta totalidad, que es la película, es necesario que sea analizada en dos niveles, que se interrelacionan ¿cómo se cuenta lo que se cuenta? y ¿qué es lo que se quiere contar?

Como bien dice la autora, es necesario también que el recurso conmocione, despierte sentimientos, pero no sólo eso, sino también desconcierte, porque es a

² Clase 1. "Cultura, medios, imágenes y escuela. Conversación entre Beatriz SARlo e Inés Dussel. Curso: Educación imágenes y medios 2009. FLACSO

través de éste que se va a poner en marcha la posibilidad de la pregunta y de la crítica y el descubrimiento de los supuestos que sostienen las acciones sociales.

Se hace necesario descubrir cuál es el poder educativo y formativo que tiene en este caso la película planteada, tema tratado por Andrés Klaus Runge Peña, así como también como ésta funciona como fuente de saber pedagógico.

En este caso nos encontramos con 'imágenes que se prestan y pueden ser tematizadas de un modo pedagógico'. A modo de ejemplo podemos tomar como *problema*: la cuestión de la obesidad en la sociedad actual, seleccionar una serie de situaciones de la película (el intento de ingreso de Lolita a la discoteca, la compra de ropa con la novia de su padre, los problemas para vestirse). Y a partir de allí realizar el proceso de *interpretación*, sostenido éste con literatura acorde con las mismas, que en este caso pueden ser planteadas desde la psicología y la sociología (constitución de la subjetividad, autoestima, imposición del mercado, discriminación, etc.). Generando a partir de ello un *saber pedagógico* referido a las visiones y representaciones que se tienen acerca de la obesidad, no solo hoy sino también a lo largo de la historia, que sentimientos despiertan dichas situaciones y por qué.

Con respecto a la película como medio educativo y formativo, desde la perspectiva de la imagen, se puede decir que: estas nos constituyen en lo que somos, no sólo explicamos el mundo a través del lenguaje sino que también los hacemos a través de imágenes y la cámara va recortando momentos que expresan modos de entender el mundo. Imágenes y palabras van juntas, y se hace difícil pensarlas de modo separado. Como bien dice el autor:

"... en la medida en que los procesos de comunicación y percepción se caracterizan precisamente por el intercambio de imágenes interiores y exteriores, por la incorporación de imágenes en las que el mundo se nos antepone, por medio de creaciones, manifestaciones y formas con las que se busca una expresión adecuada de las representaciones interiores en todos los ámbitos de la expresividad humana."³

Parafraseando al mismo podemos afirmar que las imágenes son una dimensión de nuestra existencia, nos constituyen ontológicamente, generan nuevas formas de aseguramiento, son una forma particular de conocimiento en las cuales subyace el conjunto de reglas que permiten la construcción social de la realidad. Es necesario poner en evidencia la estrecha relación que existe entre imagen, imaginación y formación. Como docentes, siempre es necesario tener en cuenta el poder que las mismas tienen y por lo tanto tener en cuenta su fuerza formativa.

Siguiendo a Benjamín⁴ es posible aseverar que el cine ha enriquecido nuestro sistema perceptivo, por lo tanto, tiene un amplio poder formativo, dado que

³ RUNGE PEÑA, A.K. "El saber pedagógico en las imágenes y las imágenes en el saber pedagógico". Curso: Educación imágenes y medios 2009. Clase 11. FLACSO.

⁴ BENJAMIN. W., "La obra de arte en su reproductibilidad técnica" en Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. Biblioteca Virtual Flacso.

ha hecho que se pose la mirada en situaciones que antes estaban invisibilizadas, ha logrado una profundización en la apercepción tanto visual como acústica y a su vez permite una reflexión mucho más profunda y con múltiples perspectivas. A diferencia de otras expresiones artísticas, el cine muestra de manera mucho más precisa las situaciones y por ende, permite un mayor nivel de análisis, existiendo la posibilidad de aislar una mayor cantidad de elementos.

En lo que respecta al análisis de la película como producto cultural, se pueden poner en evidencia distintas cuestiones como: el entorno cultural desde el cual la película es producida, la mirada que genera, como se constituye el ámbito cotidiano y que cuestiones psicológicas salen a flote, el poder que tienen algunas imágenes y los regímenes de visibilidad que están presentes con las respectivas situaciones de in-visibilidad.

En la película se observa ese proceso propio de la posmodernidad que consiste en la 'estetización de la existencia', dado que en las diferentes contingencias por las que pasan los personajes pueden observarse los dos planteos, presenten hoy, en la concepción posmoderna. Los pensadores que plantean la estetización en términos de emancipación como Vattimo y Lipovestky y los que piensan que estamos frente a nuevas formas de poder y control.⁵

Las características posmodernas observadas son: el proceso de transformación de la tradición en una marcha hacia el futuro pero a partir de resignificar el pasado, el pasado no se rompe, se transforma y permanece en lo transformado. Lo que se realiza no es la creación de nuevos conceptos sino la resignificación, lo que permite una amplitud de lecturas, surge así la emancipación de las diferencias. Ello puede verse, a partir, de cómo es planteado el manejo de diferentes elementos: el lugar que se le da al arte; p.e. la utilización del espacio de la Iglesia para presentar una canción, el mismo es usado con fines diferentes, como si fuera un teatro, pero sin que pierda su importancia como lugar de lo sagrado; la resignificación de lo religioso a partir del arte. La massmediatización de la realidad, aceptado esto, porque ya no existe la creencia de una realidad en sí, por lo tanto 'no hay hechos sólo interpretaciones'. Todos tienen sus razones, siempre se habla desde un lugar interesado y ese interés constituye la realidad. Vamos viendo a lo largo de la película como los afectos, los valores y las necesidades se van conformando a partir del entrecruzamiento de las diferentes interpretaciones de la realidad.

Por ello en los personajes aparece el extrañamiento, esa condición que nos atraviesa a todos a partir del reconocimiento de nuestra contingencia, que no hay una verdad, lo único constante es el cambio y este extrañamiento de sí es una forma de esteticismo.

Se observa también que arte y consumo ya no son vistos como elementos separados, están unidos y si se rebelan contra esa unión, como en el caso de

⁵ SZTAJNSZRAJBER, D., "Posmodernidad y estetización de la existencia." Curso Educación, imágenes y medios 2009- Flacso

Etienne Cassard, quien siempre se plantea como un contestatario a todo lo que le quieren imponer, lo hace desde la ironía, poniendo una distancia lúdica y no desde la ruptura o el distanciamiento. O se acepta esta unión como parte del juego social, como en el caso de Pierre, quien se somete a los medios y se encuentra como perdido, en el programa de televisión al que es invitado. 'Cuando todo se convierte en mercancía, sólo se resiste desde el ridículo'.⁶

Otra cuestión que nos permite seguir analizando la película como producto cultural es la mirada⁷, el cine nos plantea una nueva mirada que es no sólo la del espectador sino también la mirada del director de la película y ambas miradas se encuentran limitadas, no sólo desde lo biológico sino también desde el ámbito del deseo inconsciente. La mirada de la directora puede observarse a partir del personaje de Lolita, que quedaría encuadrada en la situación paradójica de que 'quienes se sienten más perseguidos por la mirada de los demás son quienes más desean ser objeto de ello'. Su modo de actuar refleja justamente dicha situación, ya sea en el caso de su padre o en del chico con el cual está obsesionada.

Conectado con el tema de la mirada está también su sensación de invisibilidad, a partir de su obesidad ella se siente invisible ante los demás, situación que es compartida por Sebastián quien cambia de nombre para entrar en un régimen de visibilidad aceptado, Rachid, su nombre árabe, lo pondría en un lugar en el cual no quiere estar, el de los inmigrantes. Lo cual pone en evidencia también como lo visual es construido desde lo social y como existe una construcción social de lo visual. Los imagos generados a partir de sus relaciones básicas están sostenidos a su vez por lo regímenes de visibilidad presentes en su ámbito cultural.

Los 'regímenes de visibilidad'⁸, esas complejas construcciones socio-históricas naturalizadas, articuladas alrededor de: formaciones históricas particulares, (en el caso de Rachid inmigrante- nativo) o de las instituciones socializadoras (en este caso la familia a través de la cual Lolita aprende a verse) y por último las lógicas de poder político y cognitivo que determinan lo visible y lo invisible, configurando no solamente lo que puede ser conocido sino también lo que puede ser dicho (papel que juegan los medios en la película). Se muestran a lo largo de la película.

Puede verse también la franja de indeterminación que posee todo régimen de in-visibility, que implica la posibilidad de mirar de otro modo y ser mirado de otro modo, los invisibles se hacen visibles a partir de las nuevas miradas, Lolita a través del canto y Sebastián a partir de su gesto de independencia al no aceptar el trabajo que el padre de ella le ofrece. En ese caso la figura de Julia, la maestra

⁶ Op. cit. SZTAJNSZRAJBER, Pág. 24

⁷ RODRIGUEZ, S., "Una aproximación psicoanalítica a las imágenes, los medios y la mirada" Curso Educación, imágenes y medios 2009- Flacso

⁸ REGUILLO, R., "Políticas de la (In) visibilidad. La construcción social de la diferencia", Curso Educación, imágenes y medios 2009- Flacso

de Canto de Lolita funciona como el actor que posibilita el cambio a partir de trastocar el régimen de invisibilidad.

En síntesis, pensar la película en el contexto de la cultura generada a partir de las nuevas tecnologías, es hacerlo no sólo desde la importancia que ha tenido el cine en el ámbito cultural, o sea como éste desarrollo tecnológico ha modificado nuestro modo de mirar el mundo, modificando nuestra percepción del mismo, naturalizando nuevas formas de comprenderlo, así como también nuevas formas de comprendernos y constituir las diferencias. Sino también desde la importancia que tiene con respecto a la educación, como puede transformarse en un recurso pedagógico importante para llevar adelante procesos de enseñanza aprendizaje, tener presente la potencia formativa que conlleva. Lo cual implica que pensar el uso del cine desde la institución escolar no es hacerlo sólo desde el recurso sino también desde el mismo como contenido escolar, se constituye en una forma de narrar propia de una época histórica y por lo tanto así debe ser entendido.