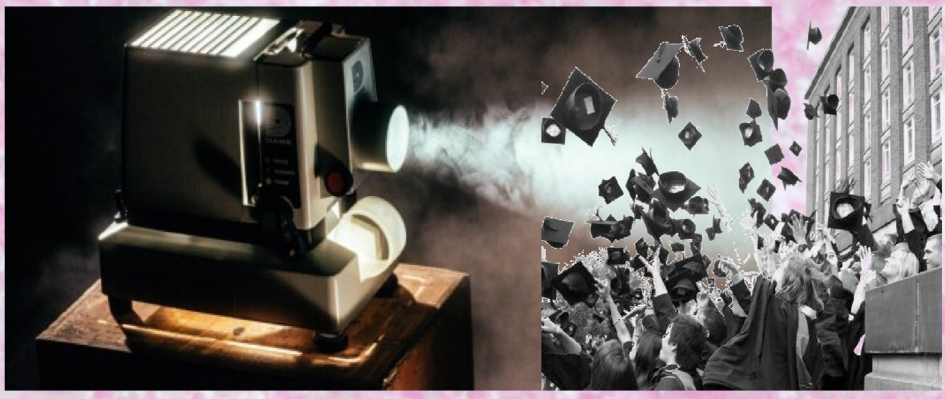
José Rodríguez Terceño
(Coord.)

LA IMAGEN DE LOS DOCENTES EN EL CINE

concilium
Fórum
ESERP Business School
Vivat Academia
C.A.P.
ACCI
Asociación Cultural y Científica Iberoamericana

La imagen de los docentes en el cine

José Rodríguez Terceño
(Coord.)

La imagen de los docentes en el cine

ACCI
Asociación Cultural y Científica Iberoamericana

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas de las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

© 2017 La imagen de los docentes en el cine
© Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI)
© 2017 Editorial: ACCI
C/ San Ildefonso 17 28012 Madrid. España
Web: www.acciediciones.com
Tel: 0034 91 3117696

ISBN: 978-84-16956-79-1
Descargado de: www.visionlibros.com

Las opiniones expresadas en este trabajo son exclusivas del autor. No reflejan necesariamente las opiniones del editor, que queda eximido de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.

Disponible en préstamo, en formato electrónico, en www.bibliotecavisionnet.com

Disponible en papel y ebook
www.vnetlibrerias.com
www.terrabooks.com

Pedidos a: pedidos@visionnet.es

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de nuestro grupo editor envíe un correo electrónico a: subscripcion@visionnet.es

El presente libro, *La imagen de los docentes en el cine*, tiene como objetivo mostrar ante la Academia investigaciones originales en el ámbito de la docencia, innovación e investigación, aplicado principalmente a los campos de: Comunicación, Sociología, Tecnologías Audiovisuales y de la Comunicación.

Los siguientes capítulos constituyen los resultados de nuevos aportes dentro de la colección española '*Coleccion la Séptima Arte*' a fin de que sean expuestos mediante su difusión ante la Comunidad científica especializada en el área temática de la innovación educativa y los nuevos espacios docentes.

Asimismo, constituyen un esfuerzo científico por realizarse en ellos un análisis actualizado, crítico y valorativo a partir del estudio de las fuentes especializadas de información del área disciplinar en la que se desarrolla el estudio presente, tanto en formas como en contenidos.

Para cumplir los criterios de calidad con el necesario celo, se ha constatado que los capítulos presentados no han sido publicados previamente en su totalidad, y que son, por tanto, originales, fruto de investigación y/o reflexión propia (para los de tipo ensayístico), así como que nunca han sido postulados para otras publicaciones del tipo que fueren.

También se constata que su publicación ha contado con el consentimiento de todos sus autores y el de las autoridades responsables (tácita o explícitamente) de las investigaciones en que algunos capítulos están basados.

A fin de mantener un nivel de exigencia muy elevado en cuanto a la calidad de los contenidos, siempre desde el enfoque del rigor científico, la Editorial de esta Colección universitario-científico-profesional verifica que el proceso de revisión de manuscritos se ha realizado bajo el principio de la revisión arbitral por pares categoriales, mediante dos informes ciegos (y un tercero decisorio de existir

discrepancias entre ambos), por revisores externos a la editorial ACCI y pertenecientes a la Comunidad Universitaria Internacional, en especial a la de la Lengua.

El Coordinador y el Editor han verificado que todos los manuscritos son de carácter científico, presentan un alto nivel de redacción, investigador y de coherencia por lo que, finalmente, todos los textos cumplen con el objetivo y alcance temático del libro y de la colección en que éstos se hallan incardinados.

Los evaluadores universitarios designados, en su labor arbitral, han valorado los siguientes aspectos:

a) Originalidad del manuscrito;
b) Metodología empleada;
c) Calidad de los resultados y conclusiones, así como coherencia con los objetivos planteados en el libro y en la Colección '*Nuevo Impulso Educativo*'; y
d) Calidad de las referencias bibliográficas consultadas.

Todo este esfuerzo por conseguir la excelencia en la divulgación en los planos formal y de contenidos se ve reflejado en las siguientes páginas, donde se aúnan la innovación e investigación, a la que conducen los nuevos retos curriculares, con la más clásica tradición universitaria.

Creemos que este gran esfuerzo, que ya se ha visto compensado por la satisfacción del trabajo bien hecho, se volverá a ver justificado por la cálida acogida que los lectores harán, a buen seguro, de él.

David Caldevilla Domínguez
Universidad Complutense de Madrid (España)
Coordinador de la '*Coleccion la Séptima Arte*'

Comité científico del presente libro

Todos los textos recogidos en el presente libro han superado un estricto proceso de inclusión derivado del examen científico mediante evaluación por pares ciegos llevado a cabo por miembros del presente Comité Científico:

Olaia Abadía García de Vicuña.
Universidad Isabel I de Castilla (España)
Aysen Akyuz.
Universidad de Estambul (Turquía)
Leyda Alviárez.
(Universidad del Zulia)
Flor Ávila Hernández.
(Universidad del Zulia)
Alexander Berezhnov.
Universidad Lomonosov de Moscú (Rusia)
Jesús Bermejo Berros.
Universidad de Valladolid (España)
Antonio Boscán Leal.
Universidad del Zulia (Venezuela)
Marco Boschele.
Universidad de Estambul (Turquía)
Maritza M. Buendía.
Universidad de Zacatecas (México)
Víctor Cazurro Baragona.
Universidad Isabel I de Castilla (España)
Francisco Benjamín Cobo Quesada.
Universidad Carlos III (España)
Daniel Felipe Cortés Pereira e Sá.
IPAM (Portugal)
Ubaldo Cuesta Cambra.
Catedrático de la Universidad Complutense (España)

Mª Helena Del Valle Mejías.
Universidad Metropolitana de Caracas y Universidad Experimental Libertador (Venezuela)
Carlos Felimer Del Valle Rojas.
Decano de la Facultad Educación y Humanidades de la Universidad de La Frontera (Chile)
Francisco Domínguez Matito.
Universidad de La Rioja (España)
Leonardo Fernández.
Universidad del Zulia (Venezuela)
Nairobis Fuenmayor.
Universidad del Zulia (Venezuela)
José Luis Gómez Urdáñez.
Catedrático Universidad de La Rioja (España)
Andrew M. Gordon.
Universidad de Florida (Estados Unidos)
Anatilde Idoyaga Molina.
Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA)-Conicet (Argentina)
Peter Krämer.
Universidad de East Anglia (Gran Bretaña)
Manuel Paulino Linares Herrera.
Universidad de La Habana (Cuba)
Francisco Javier Martín.
Universidad Estatal de California San Marcos (Estados Unidos)
Gonzalo Lizardo Méndez.
Universidad de Zacatecas (México)
Carmen Marta Lazo.
Universidad de Zaragoza (España)
Javier Mayorga Rojel.
Universidad de La Frontera (Chile)
Vinicius Medina Kern.
Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil)
Luis Nitrihual Valdebenito.
Universidad de La Frontera (Chile)

Adán Oberto Blanco.
(Universidad del Zulia)
Faustino Paulo.
Universidad de Oporto (Portugal)
Rosa Riveiro Conde.
IPAM (Portugal)
Nuria Rodríguez de Martínez.
Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia)
Yaniris Rodríguez Sánchez.
Instituto de Información Científica y Tecnológica en La Habana (Cuba)
Luis Romero Neces.
Universidad del Zulia (Venezuela)
María Mercedes Saizar
Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA)-Conicet (Argentina)
Adolfo Sánchez Burón.
Universidad Isabel I de Castilla (España)
Benoît Santini.
Université du Littoral-Côte d' Opale (Francia)
Javier Ramón Santovenia Díaz.
Universidad de La Habana (Cuba)
Najmeh Shoberyri.
Universidad de Teherán (Irán)
Javier Sierra Sánchez.
Universidad Camilo José Cela (España)
Felipe Solano Santos.
Universidad Complutense (España)
Darci Liane Strother.
Universidad Estatal de California San Marcos (Estados Unidos)
Juan Tomás Frutos.
Universidad de Murcia (España)
Jesús Torrecilla.
Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.)
Nurhan Tosun.
Universidad de Estambul (Turquía)

María Rita Vega Baeza.
Universidad de Zacatecas (México)
Jacquelin Vilchez Faría.
Universidad del Zulia (Venezuela)
Otto F. Von Feigenblatt.
Universidad de Millenia Atlantic en Doral, Florida (Estados Unidos)
Lyudmyla Yezerska.
Universidad de Piura (Perú)

ÍNDICE

Prólogo
José Rodríguez Terceño 19

I **Las lecciones de ballet y de la vida en *Billy Elliot***
Zeynep Arda 23

II ***La fuente de las mujeres.* Desde la discriminación a la igualdad**
Mª Teresa Bejarano Franco **49**

III *Querido maestro*
Sandro Benedetto **69**

IV A propósito de *la sonrisa de Mona Lisa*. Una mirada a la mujer norteamericana de los años cincuenta
Estela Bernad Monferrer **89**

V La función de la educación en las sociedades en desarrollo: *Il Maestro di Vigevano*
Francisco Cabezuelo-Lorenzo
Ana Lanuza-Avello
Manuel Viñas-Limonchi **121**

VI *"Adiós muchachos"* el docente como héroe y antihéroe en el cine
David Caldevilla Domínguez
Fernando Ramos Fernández
Enrique García García **133**

VII *Être et avoir (2002).* La mirada que enseña a crecer
Emma Camarero **151**

VIII ***El estudiante (2011)***
Carlos Cupé **173**

IX **Almafuerte. O la poética de una construcción en el desierto**
Pablo De Vita **193**

X ***El analfabeto*** **de Mario Moreno Cantinflas: cuando saber no es suficiente**
Mª Elena Del Valle **215**

XI **Relación docente-discente en '*Regreso al futuro*'**
Irene Durán Valero
Lucía Durán Valero
José Francisco Durán Medina **233**

XII **La casa del Luthier: un modelo de educación gremial en época moderna. Algunas consideraciones sobre "*El violín rojo*"**
Antonio Rafael Fernández Paradas **257**

XIII ***Hannah arendt***
Cristina Fuertes-Planas Aleix **281**

XIV **La función pedagógica dentro de la narrativa audiovisual: *Los Chicos Del Coro***
José Ignacio Niño González
Juan Enrique Gonzálvez Vallés **303**

XV **"*Taare Zameen Par*": Sentir el mundo con otros ojos**
Rosario Segura-García
Estrella Martínez-Rodrigo **325**

XVI **Minucias cotidianas de la narración que subalternan la negociación entre la representación cinematográfica y la historia del arte en ¨*El vientre del arquitecto*¨ de Peter Greenaway**
José Eugenio Marchisio **345**

XVII ***El maestro de m*úsica**
Susana Markendorf Martinez **361**

XVIII **Docencia y aprendizaje en situaciones conflictivas: La película *Mentes Peligrosas* como referente para un enfoque actual**
Mónica Viñarás Abad Abad, Heaar Alonso Mosquera, Ángel Bartolomé de Luna **381**

Mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro.

Proverbio japonés.

PRÓLOGO

El libro que al lector ahora tiene en sus manos concita estudios y análisis cuyo objetivo principal es compilar algunas de las mejores y más importantes representaciones que de la labor docente se han hecho en películas clásicas y modernas y que, por tanto, forman ya parte inseparable del imaginario colectivo del público, tanto del lector como del espectador fílmico, pero también del imaginario colectivo formado en la mente de docentes y discentes.

Sin formar un género específico cinematográfico, pero sí una temática fuertemente consolidada –el cine de docentes o el cine de profesores y la relación de éstos con sus alumnos es hoy ya, podemos asegurar, una de esas «semillas inmortales» que sirven de base argumental para infinidad de filmes y series de televisión-, las propuestas aquí agrupadas y los autores y autoras aquí congregados, responde a un objetivo sencillo, más allá de alimentar debates o establecer vías nuevas y ulteriores de investigación y ensayo (pero no de sistematizar, globalizar o pontificar sobre el asunto que nos ocupa), que no es otro que ofrecer una visión panorámica de cómo la labor docente, la figura de profesores y profesoras, la relación de éstos con sus alumnos y la influencia, positiva y negativa, que sobre ellos han tenido, ha sido, y es, reflejada por la séptima arte.

Los siguientes capítulos surgen de la pluma, o de la tecla, por mejor decir, de autores y autoras que en su mayoría ejercen, o han ejercido, la profesión docente en

sus diferentes niveles estudiantiles y, lo que aporta una mayor y mejor visión cosmogónica al compendio, en diferentes países y culturas, pretendiendo, pues, ir siempre más allá de esos lugares comunes, no por ello carentes de legitimidad, y de esas imágenes estereotipadas de la profesión, las más de las veces asociada a figuras autoritarias de trágico y nefasto recuerdos siempre que hacen referencia a los periodos de regímenes militares dictatoriales como los vividos en España o Argentina.

En las siguientes páginas se analizan diversos filmes, se reflexiona sobre ellos, se teoriza y se expresan opiniones fundamentadas, para estudiar al profesor, al docente y su profesión a través de diferentes perspectivas, conformando un total que se constituye como algo más que la suma de sus partes, unas partes valiosas por sí solas; en definitiva, conformando un todo que ofrece al lector una reflexión que, en tanto que la profesión docentes es una labor que muchos de los aquí reunidos compartimos, se apoya las más de las veces en la experiencia personal de los propios autores y cómo éstos la han visto reflejada, o la han proyectado en tanto que el cine construye objetos de deseo, en las películas y los personajes elegidos para analizar y retratar en las páginas que han sido su responsabilidad.

Pero es también, y no conviene olvidarlo, una reflexión que trata sobre una experiencia que es, salvo casos extremos, una experiencia universal, pues todos hemos sido en algún momento de nuestra vida alumnos, y en todos aún se conservan recuerdos de profesores y profesoras que nos marcaron, para bien o para mal, pues es sobradamente sabido que un buen profesor es también un buen narrador, y de narraciones, de relatos, trata el cine y, en definitiva, la vida misma.

Entendiendo que el terreno es muy amplio, más de cien años de historia del cine, y ya desde sus comienzos encontramos obras fílmicas de temática y argumentos

sobre docentes, las páginas a las que a continuación se va a enfrentar el lector reúnen tanto películas que son por derecho propio obras maestras del cine como películas mucho menos conocidas pero que supondrán, al menos así lo esperamos, un interesante descubrimiento. Presentado de forma amena, a ratos ligera y crítica pero siempre invitando a la reflexión a través del visionado (nuevo o recuperado) de los filmes analizados y, por extensión, de la profesión docente, ofrece también, este volumen, más allá de los análisis de las películas, inestimables fuentes de información y de aquello que podemos denominar juicios informados.

Deseamos, para finalizar, que la lectura sea tan satisfactoria como enriquecedora ha sido para nosotros la selección y el análisis de los capítulos siguientes y los filmes que ocupan, deseando, igualmente, que el lector recorra las páginas siguientes con el espíritu crítico y reflexivo que siempre ha caracterizado a esta colección, sirviéndole la oportunidad, como no podía ser de otro modo, de ofrecer su propia contribución.

No sería apropiado acabar esta breve introducción sin agradecer todas y cada una de las contribuciones, la dedicación y el esfuerzo de síntesis y divulgación mostrado por los autores y autoras aquí concitados; para quien coordina este volumen, ha supuesto un privilegio y una excelente oportunidad de aprendizaje.

José Rodríguez Terceño

I

LAS LECCIONES DE BALLET Y DE LA VIDA EN *BILLY ELLIOT*

Zeynep Arda
(Izmir University of Economics –Turquía-)

"El maestro ideal es aquel que se pone en el papel de un puente por el cual invita a sus alumnos a cruzar, y que luego de haberlos ayudado en el cruce se desploma con alegría, alentándolos a crear sus propios puentes." - Nikos Kazantzakis

1. FICHA DEL FILM.

- Título original: *Billy Elliot*
- Título en España: *Billy Elliot (Quiero Bailar)*
- Dirección: Stephen Daldry
- Producción: Charles Brand, Tessa Ross, David M. Thompson, Natascha Wharton
- Guion: Lee Hall
- Fotografía: Brian Tufano
- Montaje: John Wilson

- Música: Stephen Warbeck
- Nacionalidad: Reino Unido/Francia
- Año: 2000
- Duración: 110 min.
- Actores personajes principales:
- Jamie Bell (Billy Elliot)
- Julie Walters (Sra. Wilkinson)
- Jamie Driven (Hermano mayor | Tony Elliot)
- Gary Lewis (Padre | Jackie Elliot)
- Stuart Wells (Michael Caffrey)
- Jean Heywood (Abuela)

2. SINOPSIS (TRAMA ARGUMENTAL DEL FILM).

Una película cercana a los sentimientos, *Billy Elliot* nos cuenta la historia de un joven que asiste a clases de ballet a escondidas, y que en este proceso logra cambiar y superar varios obstáculos –entre ellos las opiniones limitadas e ideas preconcebidas de su familia sobre masculinidad y estatus socioeconómico. La historia se desarrolla en Everington, County Durham en el noreste del Reino Unido – un pueblo ficticio de tradición minera.

Como telón de fondo, la gran huelga de 1984 en las minas de carbón contra el gobierno de Margaret Thatcher. Billy tiene once años y es el hijo menor de Jackie Elliot, viudo, que con su hijo mayor, Tony, está de huelga, pues ambos son mineros. La familia incluye además a la abuela, quien tiene cierta demencia senil y no es muy consciente de las cosas que están pasando a su alrededor.

Imagen 1 – Un plano imaginario de Billy, un extraterrestre, en la clase de ballet.

Al principio de la película, vemos a Billy como un niño sensible, compasivo y cariñoso por la manera en que se relaciona con su abuela, mientras su padre y su hermano mayor se demuestran más indiferentes. Da la impresión de que habiendo perdido a su madre hace unos años, Billy recibe poco cariño y atención de su familia.

Imagen 2 – Billy y su abuela.

En la atmósfera tensa de la huelga, mientras la familia Elliot se enfrenta con dificultades laborales y económicas, el joven Billy busca su identidad y su camino hacia lo que le manda su corazón. De camino a clases del boxeo, pasa por la clase de ballet clásico de la Sra. Wilkinson: al descubrir de forma fortuita el baile, Billy se da cuenta de cuál es su verdadera pasión. Sin embargo, mientras él busca la manera de superar sus conflictos internos y realizar su potencial creativo, está reprimido por estereotipos rígidos de género y por las amarguras de su padre y su hermano mayor, que están sufriendo los efectos de su acción prolongada de protesto. Le tiende un mano sólo su mejor amigo, un gay no declarado, Michael, quien también está atrapado en su propia crisis de identidad. Su amistad, sin dictamen y llena de tolerancia, constituye un apoyo incondicional, un refugio indispensable para los dos –donde no hay nadie más que les comprende.

La relación entre Billy y su maestra de ballet Georgia Wilkinson es uno de los temas destacados del film. Cuando empiezan a conocerse mejor, y él gana confianza con el ballet a través de ella, Billy empieza a tener una nueva perspectiva de la vida – una que no está limitada a las calles de Everington. La Sra. Wilkinson tiene una vida más acomodada, y el director de la película, con los planos de su calle y su casa, nos ayuda percibir el contraste entre el mundo de Billy y el suyo. Billy no sólo se da cuenta de la posibilidad de tener un estatus económico de otro nivel –con otros problemas existenciales que son ajenos a los de su familia – sino que también empieza a ver un camino hacia sus sueños y su propia identidad.

Las *alas* que la Sra. Wilkinson da a Billy, le dan fuerza al joven para realizar sus sueños. La intimidad que desarrollan los dos se convierte en una extensión de la relación que él mantiene con su madre fallecida – la Sra. Wilkinson asumiendo el papel de una madre sustitu-

ta. Sin embargo, lo hace muy meticulosamente, nunca superando el límite que requiere la disciplina de ballet clásico, nunca dejando de lado los requisitos de su papel de maestra. A través de las relaciones que Billy tiene con la Sra. Wilkinson y con su abuela, sentimos que la única relación primordial para él es todavía la que tiene con su madre –es su madre quien le mantiene corriendo hacia sus sueños y quien le apoya más allá del sepulcro. Su abuela, y también hasta cierto punto la Sra. Wilkinson, son personificaciones de los sueños rotos, y sirven como motivos para mantener a Billy en su camino, siendo la causa – y el miedo – en su perseverancia.

Enseguida, la Sra. Wilkinson se da cuenta de que Billy tiene un gran potencial, pero nadie más parece estar de acuerdo con la idea de que un chico pueda ser bailarín. Aún así, Georgia lo apoya y prosigue su formación con clases particulares a escondidas, mientras la situación laboral de la familia Elliot empeora. Ella cree que Billy tiene tanto talento como para poder hacer las audiciones de una escuela de danza de fama mundial, The Royal Ballet School. Finalmente Billy tiene que enfrentarse a su familia, para poder transformar su oposición en el apoyo necesario.

Imagen 3 – Las fotos sobre el piano que muestran a la familia feliz y a la guapa aunque demacrada madre, nos dan pistas del sentimiento de pérdida de Billy, de la soledad en la que se encuentra.

Imagen 4 – Los carteles del film.

La historia sigue su curso y un día Jackie ve a Billy bailando en el gimnasio y se da cuenta de su talento, pasando a prestarle un apoyo completo e incondicional – ya está dispuesto a hacer todo posible para que alcance su sueño. Incluso abandona la huelga e intenta cruzar los piquetes para poder ganar dinero para la formación de su hijo, pero Tony le bloquea el paso. Al fi-

nal, sus amigos mineros recaudan dinero y Jackie lleva a Billy a Londres a la audición de la Royal Ballet School.

El día de la audición, aunque esté extremamente nervioso, Billy lleva a cabo una actuación satisfactoria. Como última prueba, un miembro del jurado le pregunta qué es lo que siente cuando está bailando, y él responde: "como electricidad". En breve, recibe la carta de admisión y deja su casa y su familia para empezar su formación en la Royal Ballet School.

De este modo, la película nos cuenta una historia de esperanza, aprendizaje y de superación, basándose en mucho simbolismo, no sólo de las adversidades de la vida sino también de género. En un momento clave del film, Billy le pregunta a Michael, "¿Piensas que ser bailarín de ballet será mejor que ser minero?" – y es la misma pregunta que Jackie y Tony tienen que responder silenciosamente antes de dar su apoyo a Billy y dejarle *volar* hacia su sueño.

Varios diseños para los carteles del film, nos dan ideas similares: superar obstáculos, alcanzar los sueños, conseguir tu pasión, realizarte, ser tú mismo. Una versión americana, usa la fotografía de Billy en la clase de ballet, con su equipamiento del boxeo, indicando su presencia estrambótica en ese contexto; sin embargo, hay una pequeña imagen de Billy saltando sobre la letra "y", como se estuviese saltando sobre las barreras y las fronteras del género y de la sociedad. Vemos el mismo simbolismo también en la versión diseñada por Universal Italia. En ambos casos, las imágenes de Billy "en el aire" nos indican su situación suspendida entre los valores de su familia y sus sueños, entre quedarte atrapado dentro de los límites o moverse, saltar e intentar superar.

El paisaje de la película, en su mayor parte, las calles de Everington, nos da un simbolismo básico de la vida dura, de la masculinidad y de limitación. Las calles alineadas con las casas sencillas de los mineros/obreros,

en contraste con los campos verdes que Billy cruza y el panorama del mar en el fondo nos indican el contraste de la vida limitada ofrecida por este pueblo, en comparación con los sueños ilimitados del ballet; creando una metonimia de una vida dura del minero y contrastándola con la vida llena de arte de un bailarín.

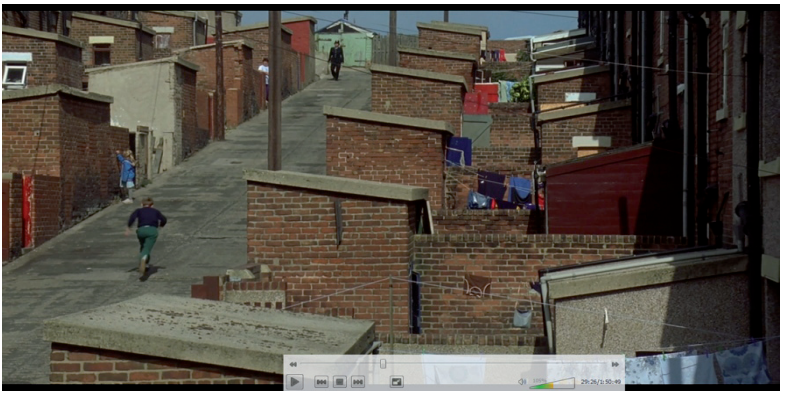

Imagen 5 – Everington, como la metonimia de la vida dura en contraste con la vida de arte.

3. CÓDIGOS DE GÉNERO Y SER UNO MISMO: "ES PERFECTAMENTE NORMAL".

"Para ver el mundo y captarlo como paradoja, hay que romper nuestra familiaridad con él" – Merleau-Ponty

Imagen 6 – La clase de boxeo.

Un joven de once años tiene pocas referencias para crear/entender el sentido del mundo que le rodea. Como lo indica Merleau-Ponty, "El niño habita un mundo, lo que él/ella crea sin vacilar, que está accesible por todos los demás a su alrededor. No tiene ni consciencia de sí mismo, o de los demás como subjetividades privadas, ni sospecha que todos –él/ella incluido/a– estamos limitados a una determinada perspectiva al mundo. (Merleau-Ponty, 1993: 413).

En el caso de Billy, quien con sus once años es muy joven todavía para entender los conceptos limitados que le rodean, se encuentra en un dilema de la vida limitada por las definiciones de género, por un lado, y por el otro, por el entorno socioeconómico. Al principio de la película, el mundo de Jackie es sencillo: los chavales juegan a futbol, boxean o luchan, ¡pero no hacen ballet! Quiere que Billy sea boxeador, y le da los guantes de su abuelo para ratificar su sueño.

El simbolismo está utilizado abundantemente en la película. Billy sustituye los guantes de boxeo por las zapatillas de ballet, toda una declaración de principios dada la gran carga simbólica de esos objetos como tópicos culturales de la diferencia de géneros. Estos símbolos sirven para definir claramente los esquemas de masculinidad y de feminidad. El entrenador de boxeo le está afirmando la idea de la masculinidad heredada, cuando le declara a Billy, "Eres una deshonra para esos guantes, para tu padre... y para la tradición de este gimnasio de boxeo," al poner de relieve sus deficientes aptitudes para el boxeo.

Billy da su primer paso para traspasar estas fronteras culturales y para distanciarse de las expectativas de género, cuando la Sra. Wilkinson le desafía y él acaba volviendo a la clase de ballet:

"¿Tendremos el placer de tu compañía la próxima semana?"

"Es que... me siento como un maricón."

"Pues no actúes como si lo fueras. Si no vas a volver, dame tus zapatillas."

Imagen 7 – Un extraterrestre en la clase de ballet.

El joven acaba sustituyendo sus guantes de boxeo para las zapatillas de ballet. Daldry usa un primer plano de sus zapatos de ballet en el plano-secuencia final de la película, cuando Billy salta majestuosamente al aire en su papel protagonista de El Lago de los Cisnes. Esta imagen destaca la importancia de superar las suposiciones predeterminadas de género y de buscar y aceptar otras definiciones de la identidad.

Imagen 8 – Escondiendo las zapatillas de ballet.

Para Billy, el ballet representa posibilidades que hay fuera de la realidad de su existencia. Empieza a cuestionar los códigos culturales de la sociedad cuando le pregunta a Michael "¿Piensas que ser bailarín de ballet será mejor que ser minero?" Mientras Billy madura y avanza con su aprendizaje de ballet, la incompatibilidad de ballet y el mundo de Everington se demuestran en la película a través de varios símbolos, entre otros, la yuxtaposición de las palabrotas en los diálogos y los términos franceses de ballet como "pas de bourree" (Archard, 2008: 138).

La superación de las barreras de género requiere también del aprendizaje de Jackie a través de su hijo. Los conflictos entre los códigos sociales de masculinidad y feminidad están aún más destacados cuando Jackie ve a Billy bailando por la primera vez. El primer plano de su expresión detrás de la rejilla en la entrada del gimnasio comunica el choque de lo que acaba de presenciar – su reacción reflejando las expectativas sociales del pueblo de Everington. La rejilla de la puerta, encuadrando la cara de Jackie, actúa simbólicamente como la barrera que existe entre las mentalidades de Billy y Jackie.

Cuando lo ve bailando, Jackie interrumpe sin más la clase y se lleva a Billy a casa, agrediéndolo en el camino. Y una vez en casa, presenciamos el choque, el enfrentamiento entre el padre e hijo:

"¿Ballet?"

"¿Qué tiene de malo el ballet? Es perfectamente normal."

"¿Perfectamente normal? Para las chicas. No para los chicos, Billy. Los chicos practican el fútbol o el boxeo o la lucha libre."

Imagen 9 – Jackie descubre la clase de ballet.

En este plano entre el padre y el hijo, vemos claramente la confusión de los dos. Para Jackie, por la expresión que pone cuando pronuncia "ballet", entendemos que no está preparado para romper su límite, es lo que le enseñó la sociedad, y nunca había pensado de otra manera. Mientras que para Billy, que está a camino de crear su propia identidad, avanzando hacia su sueño en su mundo interior, el ballet ya es "perfectamente normal". El estereotipo que también a él le costó superar al inicio de su encuentro con el ballet –cuando le confesaba a la Sra. Wilkinson "que se sentía maricón"– ya está superado. Billy dirige su mirada –y su aprendizaje recién adquirido– a Jackie: "No son sólo maricones, papá. Los bailarines de ballet son atletas".

La selección de los planos del director está en acorde con las dinámicas interiores del *sufrimiento existencial* de los dos personajes, con sus dudas, ambigüedades, e indecisiones. Jackie no tiene una salida, porque nunca salió de sus prejuicios heredados. Sin embargo, Billy, después de ser agredido por su padre una vez más, sale corriendo de la casa, escapando de su jaula.

Aunque en este punto de la historia de Billy Elliot los estereotipos construyen paredes entre los miembros de la familia, irónicamente, al final el ballet no sólo les une a ellos sino también a los residentes de Everington, asimismo recordándonos que los obstáculos entre las personas pueden ser superados si uno aprende a abrirse a los pensamientos de los demás –sin juzgarles.

Imagen 10 – "¡Es perfectamente normal!".

4. LA MAESTRA, APRENDIZAJE E IDENTIDAD.

Entrelazado con estos símbolos de conflicto, hay un símbolo recurrente más: el piano como una metáfora de esperanza y amor. El piano es un recuerdo permanente de la madre fallecida de Billy, y es un enlace con los sueños de ser bailarín. Billy es el único miembro de la familia que se acerca al piano, y en un significado subyacente, es el único que se deja llevar por sus emociones, que se permite sentir la pérdida y el vacío que dejó su madre. Cuando Jackie, desesperado, destroza el piano antes de navidad para quemarlo en la chimenea, está finalmente aceptando la ausencia de su mujer fallecida, y su añoranza por ella.

El piano como símbolo, y el recuerdo de su madre, están presentes también cuando Billy conoce a la Sra. Wilkinson. Ésta tiene que dar sus clases de ballet al lado del cuadrilá-

tero de boxeo, porque han montado una cocina para los mineros huelguistas en su sala habitual, y mientras se desplazan, Daldry nos da un plano de las pequeñas bailarinas alrededor del piano, intentando ayudar al Sr. Braithwaite a moverlo. Georgia diciendo "Gracias Sr. Braithwaite!" es otro *leitmotiv* de la película que nos recuerda una y otra vez el significado del piano y el vínculo que tiene Billy con su madre. De este vínculo nace el papel de la Sra. Wilkinson, como la maestra de ballet en su vida. Cuando Billy se está hundiendo en la soledad, aparece Georgia y le da su mano y su apoyo para alcanzar sus sueños.

Imagen 11 – Los sueños, el apoyo de una de una madre fallecida más allá del sepulcro y el final triste del piano.

Imagen 12 – Títulos de crédito de inicio.

Somos conscientes de la inclinación de Billy hacia el baile desde el principio de la película, aunque este interés no se materializa hasta su encuentro con la Sra. Wilkinson. Durante los títulos de crédito de inicio, hay planos de Billy escuchando a una canción (Cosmic Dancer, de

T-Rex) saltando alegremente sobre la cama. La letra de la canción es toda una declaración de intenciones para el viaje interior de Billy, en su búsqueda de la identidad: "Ya bailaba al nacer / Salí bailando del vientre / Acaso es raro bailar tan pronto / Yo bailaba a los 8 años / Acaso es raro bailar tan tarde / Bailaré hasta irme a la tumba".

La película visualiza su viaje, sus conflictos internos y con los miembros de su familia, y finalmente el desenlace y su superación, siempre con planos de Billy bailando. Una vez que Billy se pone en el camino de realizar sus sueños y empieza su aprendizaje, su felicidad nos llega en los planos de Billy corriendo y bailando por las calles de Everington. De la misma manera, su confrontación con la familia, su pelea interior con los límites que le rodean está representada por escenas de Billy bailando en el armario de aseo; y con un plano de Billy rompiendo la puerta sabemos que ha tomado su decisión. Seguimos su aprendizaje como metáfora de un viaje interior esencialista y de evolución y un primer plano de su salto en el escenario nos comunica su alegría al superar las barreras que le detenían.

El papel de Georgia Wilkinson en su viaje es el de un puente, que le deja cruzar por encima de los prejuicios, los clichés de la sociedad; que le da una nueva perspectiva de su vida, desde una nueva altura; que le protege mientras su familia no entiende sus sueños: justo como lo haría su madre.

El medio de aprendizaje de Billy en la película es el ballet clásico, lo cual da un toque interesante a toda la historia. El ballet es una disciplina que requiere muchísima dedicación, sacrificio y aislamiento. Sin embargo, también es indispensable el toque de la maestra en este aprendizaje – no sólo metafóricamente sino también de forma figurativa. Desde el momento en que la Sra. Wilkinson le corrige por la primera vez la posición del talón a Billy, el aprendizaje reclama este toque físico,

que culmina en la bofetada en el gimnasio. Una bofetada, que se podría interpretar como un maltratado en cualquier otro contexto, es un momento de aclaración, una limpieza, una redistribución de los papeles en el contexto del aprendizaje de ballet. En ese momento, la Sra. Wilkinson sale del papel de su madre y deja cruzar el puente a Billy; empieza a soltar su mano, empieza a quemarse.

Imagen 13 – Pasión y perseverancia.

Cuando Georgia decide dar clases particulares a Billy, para preparle para la audición de Royal Ballet, le pide que traiga algunos objetos que tienen importancia para él. Billy le trae la carta de su madre:

"A mi hijo Billy. Querido Billy: Debo de ser un recuerdo lejano para ti... lo cual seguramente sea bueno. Habrá pasado mucho tiempo y me habré perdido verte crecer... verte llorar, reír y gritar. No habré podido regañarte. Pero quiero que sepas que siempre estuve ahí contigo, en todo momento, y que siempre lo estaré, y estoy orgullosa de haberte conocido. Estoy orgullosa de que fueses mío. Sé siempre tú mismo. Siempre te querré. – Mamá"

El guión refuerza la idea de que tenemos que tener un concepto, una definición clara de nuestro ser, antes de empezar a buscar la aprobación de los demás, a través de la carta de la madre, a través del "Sé siempre tú mismo," y a través de la intimidad que comparten Georgia y Billy al bailar. Billy desarrolla su sentido de identidad basado en una autoestima que crece con el ballet.

Imagen 14 – Adaptándose al ballet.

La relación que Billy mantiene con su maestra de ballet es crucial al articular la importancia de una guía, un apoyo para conseguir tus sueños. La Sra. Wilkinson se convierte en su madre sustituta y refuerza el simbolismo de la carta de su madre en el desenlace de la película: "Ahora saldrás y descubrirás la vida y todas esas otras cosas." Una de las lecciones más importantes de