

Modulo I: ¿Quiénes son los y las estudiantes?

INTRODUCCIÓN SESIÓN 2. “Representaciones sobre estudiantes universitarios en el cine y arte”.

Buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta segunda sesión del Vigésimo Curso Interinstitucional del PUEES. Con mucho gusto les doy la bienvenida a esta sesión que inaugura el Primer Módulo de este curso.

El eje conductor de las cuatro sesiones de este módulo es la pregunta: **«¿Quiénes son los estudiantes?»**.

Esta es una pregunta compleja que no admite respuestas sencillas ni unívocas. El título de nuestro curso adelanta una posible respuesta, en tanto que anuncia que las y los estudiantes son protagonistas fundamentales en la construcción y transformación de la educación superior; sin embargo, esta definición no es suficiente para saber quiénes son los y las estudiantes, sino que se requiere hacer una reflexión más profunda para articular respuestas más concisas y fundamentadas.

La semana pasada, el Dr. Imanol Ordorika nos llevó por un fascinante recorrido histórico sobre los grandes hitos que han construido y transformado a la universidad desde el protagonismo estudiantil. Pero, tras esos hitos históricos, se esconde una paradoja silenciosa: de cada uno de ellos hemos heredado arquetipos nostálgicos, expectativas y temores sobre los estudiantes. Muchas veces, estas imágenes nos nublan la posibilidad de responder a la pregunta: **¿quiénes son las y los estudiantes hoy? ¿Quiénes son esos jóvenes de carne y hueso con los que convivimos, nos cruzamos y compartimos la vida prácticamente todos los días?**

Aceptémoslo: incluso nosotras y nosotros, quienes en su mayoría somos habitantes de alguna institución de educación superior, frecuentemente miramos a los y las estudiantes a través del filtro de imágenes preconstruidas que nos llegan del pasado, de palabras que escuchamos en conferencias o pasillos, de titulares de noticias, de tendencias en internet o de las narrativas mediáticas de moda. El riesgo de esto es evidente, pues terminamos interactuando con estudiantes imaginados, en lugar de conectar con las personas reales que habitan y construyen la universidad junto con nosotras y nosotros.

El día de hoy abordaremos justamente el tema de las «**Representaciones sociales de estudiantes**».

[INSERCIÓN 1: MARCO CONCEPTUAL]

Permítanme explicar, de manera breve, ¿qué es lo que se entiende por representaciones sociales? En términos sencillos, las representaciones sociales son formas de conocimiento elaborado y compartido colectivamente. Son marcos de interpretación, imágenes y prejuicios que una comunidad construye para dar sentido a ciertos grupos de personas. No nacen del vacío: se alimentan de la historia, de los medios de comunicación, de las artes y de la ideología dominante.

Abordar el tema de las representaciones sociales en este curso es fundamental porque es necesario para ir avanzando hacia la posibilidad de dar respuesta a la pregunta sobre quiénes son los estudiantes hoy. Es fundamental porque las representaciones sociales no son neutras: son construcciones culturales llenas de poder. Funcionan como herramientas ideológicas que definen lo que la sociedad acepta como "normal" o "legítimo".

Las representaciones sociales no son inofensivas: participan en la definición de la identidad de las personas, en la decisión de quiénes encajan y quiénes no, generan lazos de afecto o de rechazo y estigmatización, y determinan cargas afectivas, **e incluso procesos de inclusión y exclusión social.**

Hoy vamos a hablar de las representaciones sociales de estudiantes universitarios en el arte. En general, todas las artes han construido y difunden representaciones sobre los estudiantes universitarios. El día de hoy hablaremos del cine y las artes visuales, pero en esta introducción haré una breve alusión a otras artes como la música, la literatura o la pintura que también participan activamente en la construcción de imágenes sobre el estudiantado.

En la música, podemos citar, por ejemplo, la ópera *La bohème* de Puccini. El autor escribió esta obra a finales del siglo XIX, en pleno auge del movimiento obrero y cuando abundaba el cuestionamiento a los valores burgueses. Puccini representa a los estudiantes como *bohémios* que viven al margen del sistema burgués y que, a pesar de enfrentar privaciones extremas, priorizan la libertad creativa e intelectual sobre la estabilidad material.

Otro ejemplo más reciente, y que tiene que ver con la historia de los estudiantes en Latinoamérica, es la canción de Violeta Parra "*Me gustan los estudiantes*". Esta canción fue escrita alrededor de 1962, en un periodo de intensa agitación política, social y cultural tanto en Chile como en América Latina. La letra representa a los estudiantes como *jóvenes rebeldes y valientes* que se oponen a las injusticias y juegan un papel transformador en la sociedad.

Y, para mencionar canciones escritas ya en el siglo XXI por los propios jóvenes, podemos citar "*Campus*", de Vampire Weekend. Esta obra que pertenece al género

musical llamado *indie rock*, se aleja por completo del perfil activista. Retrata al estudiante de una universidad privada de élite, y lo caracteriza lleno de privilegios de clase media-alta que se la vive buscando signos de su identidad juvenil.

En fin, con estos ejemplos podemos observar cómo **cada época produce representaciones de los y las estudiantes**, lo que no quiere decir que en una misma época no coexista más de una representación.

Un caso claro de esta diversidad y disputa por las representaciones sociales en una misma época es lo sucedido a finales de la década de 1960 e inicios de los 70, en el contexto de las protestas universitarias y los movimientos sociales. Entonces se consolidaron dos representaciones totalmente opuestas que se reflejaron en la música. Por una parte, la canción "*Okie from Muskogee*" (1969), de Merle Haggard, expresa la perspectiva de la clase trabajadora conservadora de los Estados Unidos frente a los estudiantes opuestos a la guerra de Vietnam: retrata a los estudiantes anti-guerra como rebeldes irresponsables, drogadictos y antipatriotas que queman sus licencias militares y no respetan a las autoridades. En cambio, en el mismo país y prácticamente al mismo tiempo, se escuchaba "*Ohio*", de Crosby, Stills, Nash & Young, escrita a raíz de que la Guardia Nacional matara a cuatro estudiantes en la Universidad de Kent State en 1970. Esta canción promueve la representación del estudiante como víctima de la represión estatal, denunciando directamente al gobierno.

Si trasladamos este fenómeno a la literatura clásica, vemos la misma disputa. Por ejemplo, en la España de finales del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, en su obra titulada *Miau* (1888), retrata la figura del estudiante universitario a través del personaje de Federico Ruiz. Construye una representación social satírica y desencantada que lo pinta como un pedante: un joven fascinado por las teorías

abstractas y los títulos académicos, pero desconectado de la realidad económica y social de su país. En cambio, en la novela *La Regenta*, escrita por el autor asturiano Leopoldo Alas «Clarín» en el mismo contexto y con solo unos años de diferencia, el estudiante universitario aparece como un idealista: un joven inquieto que busca la verdad, la ética y la modernización del pensamiento frente al clericalismo y el conservadurismo rancio.

Por su parte, las representaciones sociales sobre estudiantes universitarios transmitidas por la pintura son diversas: jóvenes aristócratas, rebeldes, enamorados, bohemios, entre otros. Para sintetizar el contraste en la pintura contemporánea, cito dos obras británicas del siglo XXI. Por un lado, el *Retrato de Malala Yousafzai*, pintado por Jonathan Yeo en 2013, donde vemos a la joven estudiando en su escritorio. Aquí la representación es femenina y encarna a una heroína moral: alguien que utiliza el conocimiento y los libros como la máxima herramienta de transformación y resistencia global.

Por el otro lado, están obras como la serie *Klassroom* o los cuadros de protesta de Justin Mortimer, donde el entorno universitario y la juventud se retratan entre humo lacrimógeno y máscaras de gas. Aquí la representación es la del sujeto vulnerable: el estudiante como la víctima anónima y deshumanizada de la violencia política contemporánea.

Por último, antes de darle la palabra a Álvaro para que nos hable sobre las representaciones sociales en el cine, comento que el grafiti estudiantil es la muestra más viva de esta disputa de representaciones, escrita directamente en las paredes de las universidades.

Por ejemplo, en Mayo del 68 en París, las consignas de los muros rechazaban la representación del estudiante como un mero sirviente del capital, contraponiéndole la imagen de un agente de revolución poética bajo la famosa frase: *"La imaginación al poder"*.

De forma parecida, en América Latina presenciamos una clara batalla narrativa: mientras los discursos del poder, incluso en las propias instituciones universitarias, intentan estigmatizar al estudiante que realiza grafiti retratándolo como un joven irresponsable y vandálico que destruye su escuela, las pintadas en los muros construyen la narrativa opuesta. En ellas, los y las estudiantes se representan a sí mismos como defensores legítimos de la educación y de los derechos colectivos.

[INSERCIÓN 2: PUENTE DE TRANSICIÓN HACIA EL CINE]

Todas estas disciplinas —la música, la literatura, la pintura y el arte urbano— nos muestran que las representaciones del estudiante están en constante conflicto. Sin embargo, si hay un lenguaje que en los siglos XX y XXI ha masificado y moldeado de forma decisiva nuestra mirada sobre la juventud, es sin duda el cine.

El cine ha fluctuado históricamente entre la caricatura y el testimonio: desde la comedia comercial que reduce al universitario a la fiesta y al consumo, hasta el cine político y documental que lo inmortaliza como el motor de las grandes transformaciones históricas.

Bueno, hasta aquí mi introducción. Ahora viene lo bueno: **para adentrarnos de lleno en cómo se construyen estas imágenes desde la pantalla grande**, les presento al Dr. Álvaro Vázquez Mantecón.

Álvaro Vázquez Mantecón es un destacado historiador del arte, académico y curador mexicano. Es reconocido por sus investigaciones sobre política, historia cultural, medios audiovisuales y movimientos sociales en el México contemporáneo. Es Doctor en Historia del Arte y se desempeña como profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco (UAM-A). Se ha especializado en el estudio de las representaciones visuales, la historiografía de los medios audiovisuales y el análisis de la cultura visual e histórica del siglo XX en México. Fue el curador principal del Memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (UNAM), una de las iniciativas museográficas más importantes sobre la memoria del movimiento estudiantil de 1968 en México, y es autor de libros e investigaciones fundamentales sobre cine y cultura visual.

El día de hoy, Álvaro nos proyectará películas y cortos que contienen representaciones sociales sobre estudiantes universitarios. Durante la proyección, nos irá narrando y orientando sobre los contextos y las tramas de interpretación, así como sobre las disputas, los poderes y las luchas presentes en cada representación.

Antes de comenzar, les pido por favor que durante la charla y la proyección que nos compartirá Álvaro, nos mantengamos muy atentos. Los invito a observar con ojo crítico lo que verán en pantalla:

- **¿Quiénes son** los y las estudiantes representados en los distintos momentos?
- **¿De quiénes son las voces** que hablan? ¿Son los propios estudiantes o son voces adultas las que construyen las narraciones?
- **¿A quiénes se está dejando de lado**, aún cuando forman parte de la comunidad estudiantil?

También les pido que se mantengan alerta respecto a las **coyunturas políticas y sociales**, así como a las **tensiones institucionales** que enmarcan estas representaciones.

Presten mucha atención a los detalles formativos: escuchen la música, el tono de la voz narrativa y observen los encuadres de paisaje que acompañan cada escena.

Y, algo fundamental: observen con cuidado la **hibridación** que se va construyendo entre la condición de estudiante universitario y la condición juvenil.

En fin... ahora sí, adelante Álvaro. El escenario es tuyo."

PRESENTACIÓN DR. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ DOMINGO

El doctor Domínguez es **Doctor en Antropología** por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro distinguido del **Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores**. Actualmente, se desempeña como **Investigador en** el CRIM la UNAM y su perfil va más allá de la pura academia.

Es egresado en **Guion** por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y de la Escuela de Escritores de la SOGEM, además de contar con formación en **Dirección Escénica** tanto en México como en Madrid.

Esta doble mirada, como antropólogo y cineasta, le ha permitido profundizar en líneas de investigación sobre cine comunitario, las dimensiones culturales del espectador y la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Es autor de obras fundamentales editadas por la UNAM, como *'Cine comunitario en Morelos'* y *'Públicos Iberoamericanos de la Época de Oro'*. Asimismo, es un

colaborador habitual en espacios de divulgación y análisis filmico de gran relevancia, como el Festival Internacional de Cine en Morelia

Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida. Doctor, Domínguez le cedo la palabra.