

## Vínculos familiares y educación en el cine y la televisión

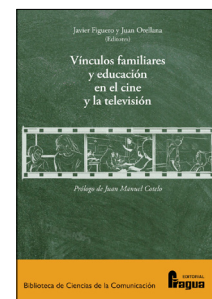
Javier Figuero y Juan Orellana (editores)

Fragua

Madrid, 2025

314 pp.

979-13-991218-5-8



En estos tiempos en que se cuestiona la familia, se favorece el individualismo, y existe una batalla ideológica alrededor de la educación, el papel del cine como espejo de la realidad y como posible factor de cambio cobra aún más relevancia.

Es por ello una estupenda noticia la aparición de un libro como *Vínculos familiares y educación en el cine y la televisión*, en el que una serie de analistas e investigadores (coordinados por los profesores de la Universidad CEU San Pablo, Juan Orellana y Javier Figuero) analizan algunas obras clave del cine y la televisión recientes, para establecer las relaciones entre educación y familia.

El libro está dividido en 12 capítulos, y a pesar del tema y planteamiento comunes, demuestra una enriquecedora mezcla de acercamientos, lo cual permite disfrutar de cada segmento por separado, y convierte *Vínculos familiares y educación en el cine y la televisión* en un libro de consulta (especialmente útil para educadores), tanto como de lectura continuada.

El primer capítulo se titula “Entre el aula y la casa: el viaje de la educación en *El porvenir* (Mia Hansen-Love, 2016)”, y está escrito por Pablo Alzola. El autor se fija en la película de Hansen-Love para hablar sobre la emergencia educativa actual, y demostrar que la educación va mucho más allá del aula. Para

ello, además de en lo temático y la construcción de personajes, su análisis se centra en el aparato formal y narrativo, lo cual resulta especialmente atractivo para el lector más interesado en los aspectos cinematográficos.

Alzola utiliza la obra de Stanley Cavell como referente con el que contrasta sus hallazgos en la película, en concreto la idea de educación como perfeccionamiento moral<sup>1</sup>.

El autor analiza los tres espacios simbólicos de la historia (aula, bosque, casa), así como cuatro imágenes que sintetizan el viaje de la protagonista.

El segundo capítulo está escrito por Rubén de la Prida, y lleva por título “El cine europeo reciente ante la crisis de la familia y la emergencia educativa”. De la Prida aplica su habitual rigor académico al estudio y comparación de dos películas: la belga *Un pequeño mundo* (Laura Wandel, 2021) y la alemana *Sala de profesores* (Ilke Çarak, 2023).

El estudio del autor es sistemático y estructurado, con un enfoque neoformalista, en sus propias palabras. Segmenta ambas películas para llevar a cabo un microanálisis fílmico que permita su traslación a la disección de cada obra.

1 CAVELL, Stanley (2007). *Ciudades de palabras. Cartas pedagógicas sobre un registro de la vida moral*. Valencia: Pre-Textos.

Tras un análisis separado de cada película, De la Prida procede a la comparación de su objeto de interés en las dos: los vínculos. Así, analiza los vínculos verticales: entre padres e hijos, y entre profesores y alumnos. También los vínculos horizontales: relaciones entre niños y relaciones entre adultos

El tercer capítulo lo escribe uno de los editores del libro, Juan Orellana, junto con Teresa Díaz. El título es “*La virgen roja*: la pretensión prometeica como criterio educativo”.

Orellana y Díaz estudian la película de Paula Ortiz, centrándose más en aspectos temáticos, sin renunciar a realizar puntualmente análisis formales.

A modo de introducción, se nos cuenta tanto el argumento de la película como los hechos reales en los que se inspira, señalando qué acontecimientos se han mantenido fieles a la realidad, así como los que han sido ficcionados. También se repasa la filmografía de la directora, Paula Ortiz, haciendo hincapié en las temáticas comunes.

Orellana y Díaz desentrañan con acierto *La virgen roja*, que muestra el caso de un proyecto educativo *contra natura*, donde la carencia de libertad, afectividad e identidad lleva al fracaso, e incluso a la tragedia.

El cuarto capítulo se adentra en una de las series de televisión más celebradas de la última década, y que además toca de lleno los temas comunes del libro. Hablamos de *Adolescencia*. Con el subtítulo de “Un drama familiar con un realismo estremecedor”, los autores de este capítulo, Manuel Albacete y Cándida Filgueira, ofrecen una de las entradas más completas del volumen.

Y es que las miradas de Albacete (que procede del campo audiovisual) y de Filgueira (educadora) se complementan

para cubrir tanto los aspectos temáticos como los formales, siguiendo la metodología del *Close Reading*.<sup>2</sup> El enfoque es triple: se estudia la estética, la narración y los contenidos y significados.

El primer punto del análisis se centra en las características técnicas de la serie, en especial en la particularidad de que todos los episodios están rodados en plano-secuencia, y el efecto de inmersión realista que ello supone.

Después se analizan los variados vínculos que se retratan, el desarrollo psicológico adolescente, la influencia del entorno social (tanto real como virtual), el acompañamiento emocional de los adultos, los vínculos románticos y sexuales...

Los últimos puntos estudian el rol de las instituciones educativas, el enfoque preventivo de los problemas retratados, las adicciones y conductas de riesgo, y la comunicación familiar.

Todos estos apartados se ilustran con escenas concretas de la serie.

En el quinto capítulo nos encontramos con un análisis de la miniserie de HBO *Mare of Eastwood*, escrito por Jorge Martínez, que lo subtítulo “La familia más allá de la familia”.

Martínez arranca hablando sobre la repercusión que ha tenido la serie, resaltando la calidad del guion y la producción, unidas a una gran atención a las dinámicas afectivas. Destaca también cómo esta serie no cae en el nihilismo imperante en otras obras de ficción contemporáneas.

Después, se hace un repaso al retrato de la familia en series de televisión actuales, y cómo la televisión está reflejando las nuevas formas de familia, concepto que en las series actuales va más allá del vínculo genético.

---

2 Método extensamente aplicado en el análisis de series de ficción y películas. CASTELLÓ, Enric (2008). *Identidades mediáticas. Introducción a las teorías, métodos y casos*. UOC

Seguidamente, Martínez se centra en el retrato de familia en *Mare of Easttown*. Es una familia no basada en las jerarquías tradicionales, sino en la voluntad de cuidado mutuo.

En la serie se ven diferentes modelos familiares. Ninguno de estos núcleos está idealizado, todos están cruzados por el dolor. Pero se recuerda que la serie no es una crítica frontal a la familia tradicional, sino una exploración de sus límites.

El siguiente punto es un estudio del personaje principal, Mare, cómo intenta tapar su dolor por el suicidio de su hijo a través de ayudar a otros.

El siguiente punto de atención es la comunidad eclesial en la parroquia de Saint Michael. Easttown es un pueblo de predominancia católica, y el autor observa que la serie presenta una comunidad con un sentido solidario de acogida incondicional.

Los dos párrocos que aparecen ofrecen una imagen positiva, aunque no idealizada, del sacerdocio.

El sexto capítulo se titula “Qué es amor y cómo amar a los hombres: la educación afectiva en *Las chicas Gilmore* desde la perspectiva de la teología del cuerpo”. Está escrito por tres autores: Sergio Gómez, Sara Padín y Elena Cebrián.

Nos encontramos ante una exploración de la serie desde dos puntos de vista: como producto de entretenimiento y como configuración simbólica de la subjetividad, es decir, el relato de una serie como historia de vida. Como nos dicen los autores, una serie con varias temporadas puede desarrollar con profundidad la vida de los personajes, acercándolos a las personas reales. La protagonista aprende a través de su madre y su abuela. Aprendizaje observacional, que el espectador comparte.

Los tres autores aplican un arco interpretativo basado en la Teología del cuerpo de San Juan Pablo II<sup>3</sup>, que ofrece una visión integral del ser humano. No para emitir juicios morales sobre los personajes, sino para aplicar una lente antropológica y ética.

Permite entender el recorrido de la protagonista: una oscilación entre el impulso espontáneo del deseo y la búsqueda de una forma de amor que lleve consigo reciprocidad, respeto y madurez.

El séptimo capítulo también está elaborado entre tres autores; en este caso, Gonzalo Fuertes, Berta García y Teresa Barceló. El título es “Educación y vínculos familiares en la era postmoderna: un análisis comparativo entre Anne y Diana en *Anne with an E*”. Una serie donde se presentan relaciones familiares a través del prisma del posmodernismo, a pesar de su ambientación de época en el siglo XIX.

Los autores analizan las trayectorias educativas y el contraste entre los vínculos familiares de los dos personajes principales, Anne y Diana, para explorar las dinámicas de la era postmoderna. Así, el personaje de Anne, que es adoptada, representa un enfoque educativo autodidacta, mientras que Diana es la imagen de la educación tradicional.

También se analiza la amistad de ambas como un espacio de apoyo mutuo, crecimiento personal y equilibrio emocional.

En el siguiente capítulo nos encontramos con el otro editor del libro, Javier Figuero, que comparte escritura con Roberto Gelado. El título es “La eficacia de los vínculos familiares en la educación de los jóvenes: *Los buenos profesores* (Thomas Lilti, 2023) y *Radical* (Christopher Zalla, 2023)”.

3 JUAN PABLO II (2017). *Hombre y mujer los creó: Teología del cuerpo*. Ediciones Cristiandad (Catequesis de los miércoles, 1979-1984).

Figuro y Gelado se acercan a estas dos películas para realizar un estudio de los vínculos familiares y educativos de varios personajes principales, y descubrir cómo estos inciden en su educación. Un docente y un estudiante por cada película, y cinco personajes más. Las dos películas se complementan bien, pues *Los buenos profesores* se centra más en los docentes, mientras que en *Radical* los alumnos son protagonistas.

El foco principal del estudio es narrativo, con énfasis en la psicología de los personajes, pero ocasionalmente hay espacio para un análisis formal.

En el capítulo vemos cómo los vínculos familiares son fundamentales en las dos películas, tanto para la labor educativa como para la consecución de una educación de calidad.

Feliciana Merino se hace cargo del noveno capítulo, que lleva por título “*Educando a J.* (2001): El descubrimiento de la paternidad. Una amistad que desafía la razón y el corazón”.

Merino empieza hablando sobre el subgénero *coming-of-age*, que considera una plataforma para reflexionar sobre los desafíos propios de la juventud, así como los vínculos que marcan el proceso de crecimiento.

La película en la que decide centrarse es *Educando a J.*: en ella se presenta la adolescencia a través de la mirada de su protagonista, una joven introvertida, que bajo su estética gótica oculta la necesidad de ser vista, escuchada y reconocida. El hombre que la contrata para su tienda, Randall, le proporcionará un vínculo de cuidado y protección. Merino resalta los temas de la disponibilidad afectiva y responsabilidad hacia el otro, la relevancia de los referentes adultos durante la adolescencia, y la importancia de vínculos no convencionales

En el décimo capítulo nos encontramos con Antonio Sánchez-Escalonilla, que escribe “Paternidad y filiación en

*Los que se quedan* (Alexander Payne, 2023). Cuento de Navidad en un colegio de élite”.

Con su habitual estilo ameno, Sánchez-Escalonilla analiza la película de Payne. Una obra donde el autor ve tres personajes desarraigados, dejados atrás, que se encuentran en Navidad, formando una unidad familiar en el sentido de que se profesan un cuidado mutuo.

Sánchez-Escalonilla considera *Los que se quedan* una variante de la narrativa maestro-discípulo, con la curiosidad de que aquí el desarrollo es bidireccional, ya que el arco de transformación del maestro también tiene relevancia.

El autor también establece un paralelismo con *Cuento de Navidad* de Charles Dickens.

Al final, resalta los temas principales de la película: Protección, sacrificio, purificación, maduración y transformación.

En el undécimo capítulo, Jesús de la Llave escribe “La necesidad de los vínculos familiares en la educación: el papel subsidiario de los maestros en la película *Conducta* (Ernesto Daranas, 2014)”.

De la Llave pone el foco en esta poco conocida película cubana de 2014, donde él encuentra representada la responsabilidad de la familia, la escuela, y las autoridades e instituciones en la educación de niños y adolescentes. El autor propone analizar el papel de cada uno de esos estamentos en la película, relacionándolos con escenas y símbolos visuales, lo cual añade un interés formal e interpretativo al estudio temático.

El volumen se cierra con el capítulo 12, titulado “La tarea de ser mejor. La virtud aristotélica de la fortaleza en *La familia Bèlier* (Éric Lartigau, 2014)”. El autor de esta última entrada es Isidro Catela.

El título ya delata las intenciones del autor: estudiar desde el punto de vista ético la famosa película francesa, y en concreto la virtud moral de la fortaleza, a través de las acciones de sus personajes. Catela parte de la idea de que los vínculos familiares son imprescindibles para el desarrollo de una vida buena.

Mientras salpica su análisis con referencias cinematográficas y culturales, Catela va testando la fortaleza moral de los principales personajes: el padre, la madre, el hermano y finalmente Paula Bèlier, la protagonista principal.

Federico Alba

Universidad CEU San Pablo