

Ficha técnica de materia optativa

Nombre del curso: Educación a través del cine
Docente: Eduardo Chávez Flores
Día y horario: 8:00 a 10:00 martes, jueves y viernes 8:00 a 09:00
Cupo máximo: 18 estudiantes
Criterios de inscripción (si aplica):
Conceptos básicos: procesos educativos, instrumento pedagógico, séptimo arte, emociones.
Justificación: Entre la diversidad de formas de expresar lo humano podemos destacar al cine por su potencia para representar e interpretar lo real. Las posibilidades del cine para captar y transmitir la esencia del ser humano son infinitas; Es cierto que no podemos asimilar lo representado en la pantalla como real-objetivo, pero si como un modo sustantivo de representarlo, asimilarlo e interpretarlo. En el séptimo arte se pueden hallar formas de comprender los problemas sociales, la existencia humana, las tensiones emocionales, el arte mismo, la locura, la sinrazón y el amor. En suma, permite adentrarse en la mirada de otro (el director) respecto de todo ello. El cine no es sólo una forma de arte o un entretenimiento sin más objetivo que divertir, es también una ventana al alma. Pero hay algo más, algo sin lo que esta potencia interpretativa que interpela al sujeto desde la pantalla no sería nada, se trata de la capacidad que tiene de conectar lo visto con las más profundas emociones del espectador. El cine entra por todos los sentidos y engancha con las necesidades, gustos, emociones y experiencias del ser; es por ello que su versatilidad le permite abordar desde perspectivas infinitas las necesidades y las problemáticas socioculturales. La educación es una práctica que necesariamente se fundamenta la transmisión y la reproducción de saberes. Es por ello que trata de sistematizar y perfeccionar los mecanismos e instrumentos que utiliza para tal fin. Es por ello que el cine puede establecer una profunda relación con los procesos educativos de los que puede guardar evidencia, transmisor y apoyo. La asignatura optativa de “Cine y educación” busca establecer nexos y cooperación entre el séptimo arte y el cine de manera que sea un facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
• Objetivo general: Describir las características que le permiten al cine funcionar como instrumento pedagógico.
Objetivos específicos: • Delimitar los alcances del cine como instrumento pedagógico. • Determinar un marco metodológico para la utilización educativa del cine.
Método de trabajo: Seminario taller
Criterios de evaluación: Se proponen los siguientes criterios para la evaluación, basados en el logro de los objetivos propuestos, tanto bajo la conducción del docente como de manera

Ficha técnica de materia optativa

independiente (co-evaluación, autoevaluación, evaluación participativa). Los porcentajes serán acordados el primer día de clase.

Lectura, discusión y análisis de los textos de la bibliografía básica.

Participación creativa en los trabajos dentro del curso.

Manejo de la información teórica.

Trabajo de campo.

Trabajo cooperativo.

Informe final y propuesta pedagógica.

La calificación mínima aprobatoria es de 70 (Aprobado) y el puntaje máximo de 100.

Temario:

1. *El cine: antecedentes y características.*

1.1 Breve historia del cine.

1.2 Características del séptimo arte.

1.3 ¿Es posible un uso pedagógico del cine?

2. *La educación y el cine como instrumento pedagógico.*

2.1 Cine y educación: principios para una relación.

2.2 Los alcances del cine en la educación: límites y necesidades.

2.3 Problemas técnicos y problemas metodológicos.

3. *Métodos y técnicas para el uso del cine como instrumento pedagógico.*

3.1 Sustento pedagógico para el uso educativo del cine.

3.2 Métodos y procesos educativos audiovisuales.

3.3 pedagogía del cine: pasos para un uso didáctico.

Bibliografía básica:

BARTHES, Roland (1977). "Introducción al análisis estructural de los relatos". Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

Eggen & Kauchak (2002). "Estrategias docentes". Fondo de Cultura Económica, México, 2006.

MARCEL, Martín. "El lenguaje del cine". Gedisa, Barcelona.

MERCADER, Yolanda (2012). "El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación". Reencuentro, num 66, enero-abril, pp 47-52, UAM.

MICHAEL, Cole (2003). "Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro". Ediciones Morata, Madrid.

Peña, Clarissa (2010). "Cine y educación: ¿una relación entendida?". Revista Educación desarrollo, num. 15, octubre-diciembre, pp 55-60.

PIAJET, Jean (2001). "La representación del mundo en el niño". Ediciones Morata, Madrid.

Rosas, Ricardo (2003). "Piaget, Vygotski y Maturana: Constructivismo a tres voces". Aique Grupo Editor, Concepción de Buenos Aires.

Ficha técnica de materia optativa

Sánchez, José L (2006). "Historia del Cine". Alianza Editorial, España.

SORLIN, Pierre (1985). "Sociología del cine: la apertura para la historia de mañana". FCE, México.

STAM, Robert, et. Al (1999). "Nuevos conceptos de la teoría del cine". Paidós, Barcelona.

VYGOTSKI, S. Lev (2009). "El desarrollo de los procesos psicológicos superiores". Biblioteca de Bolsillo, Barcelona.

Watzlawick & Krieg (1995). "El ojo del observador". Gedisa, España.

Universidad de La Ciénega del
Estado de Michoacán de Ocampo

Avenida Universidad #3000,
Lomas de la Universidad, C.P. 59103,
Sahuayo, Michoacán

