

CINE EN TU ESCUELA

**CURSO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES
TEMAS TRANSVERSALES EN AUTONOMÍA CURRICULAR**

centro de
profesionalización
e innovación educativas

www.cpie.mx

CINE EN TU ESCUELA

**CURSO DE FORMACIÓN PARA DOCENTES
TEMAS TRANSVERSALES EN AUTONOMÍA CURRICULAR**

A. TÍTULO DE LA PROPUESTA

Cine en tu escuela.

B. OPCIÓN FORMATIVA

Programa de profesionalización y prácticas docentes.

C. TIPO DE PROGRAMA AL QUE CORRESPONDE

Curso semipresencial.

D. DESTINATARIOS

Docentes de nivel secundaria.

E. NIVEL AL QUE ESTÁ DIRIGIDO

Secundaria: 1°, 2°, 3°.

F. SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS QUE ESTÁ DIRIGIDO

Regular, secundaria general, técnica.

G. ÁREA DE AUTONOMÍA CURRICULAR AL QUE SE DIRIGE LA CAPACITACIÓN

Potenciar el desarrollo personal y social (Arte).

H. OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES

General

- Que los docentes comprendan los aspectos esenciales del cine a través de sesiones teórico-prácticas, para que puedan conducir proyectos de producción cinematográfica y cine-debate en la escuela

Específicos

- Identificar los conceptos básicos del lenguaje filmico: encuadre, planos, campo, iluminación, montaje
- Describir y explicar la historia del cine distinguiendo las etapas de su desarrollo técnico y sus momentos clave en referencia a películas históricamente representativas
- Analizar y categorizar imágenes y secuencias visuales y narrativas indicando sus modalidades y sentidos para poder reconocer, valorar e interpretar el contenido de una pieza fílmica
- Planear en equipos la producción de un corto cinematográfico haciendo uso de elementos narrativos y visuales previamente seleccionados para salir adelante con su realización
- Producir un corto cinematográfico con tecnología al alcance formalizando así, todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y poder mostrarlo como producto final en una sesión de cine con público invitado
- Aprender el valor del cine como herramienta pedagógica y usar las técnicas del cine-debate en el aula

I. DURACIÓN

40 horas: 20 horas presenciales y 20 horas en línea.

J. MODALIDAD DE TRABAJO

La modalidad es mixta. Esta modalidad permite que el profesor pueda optimizar sus tiempos de trabajo y aprendizaje. Es requisito que el participante forme parte de una comunidad escolar y cuente por lo menos con una computadora con internet. Con esto él podrá implementar sus propuestas didácticas así como evaluar sus resultados para finalmente compartirlos con el grupo.

EN LAS SESIONES PRESENCIALES SE TENDRÁ:

- Actividades con especialistas y participación en talleres, que darán paso a procesos de interacción e intercambio de conocimientos y de experiencias educativas, lo cual incrementará la motivación y los aprendizajes significativos

EN LA PLATAFORMA:

- Textos disciplinares que abordarán aspectos esenciales para la capacitación del docente
- Acceso a los siguientes recursos didácticos para el docente y/o los alumnos:

Cine en tu escuela, de Ana Herrero (Fineo, 2018).

Editemos con Movie Maker: guía paso a paso para docentes y alumnos, de Ana Karen Pérez (Fineo, 2018).

- Asesorías con el tutor del curso.
- Videos.

K. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE:

- Historia del arte, la tecnología y el cine
- Conceptos básicos de la crítica y el análisis cinematográfico
- Pedagogía del cine

HABILIDADES:

- Uso del lenguaje apropiado para describir el cine en sus múltiples facetas (históricas, sociales, estéticas y pedagógicas)
- Utilización de tecnologías caseras para el desarrollo de proyectos cinematográficos con los alumnos
- Capacidad para la organización de actividades de cine-debate en el aula

ACTITUDES:

- De aprecio por el cine y su potencial pedagógico

L. PERFIL DE INGRESO

Profesionales de la educación

M. PERFIL DE EGRESO

Profesionales de la educación quienes:

A partir del trabajo docente se centran en los procesos de aprendizaje de los alumnos, al atender sus necesidades específicas para que mejoren las competencias que permitan su desarrollo personal, el intercambio de experiencias y el impacto en el logro educativo de sus alumnos:

- Considerar al alumno como el centro del proceso educativo y estimular su autonomía
- Asumir que la curiosidad en los alumnos es el punto de partida del trabajo docente, por lo que debe fomentarse y aprovecharse de manera sistemática
- Propiciar la interacción dinámica del alumno con los contenidos y en los diversos contextos en los que se desenvuelve
- Crear las condiciones y ofrecer acompañamiento oportuno para que sean los alumnos quienes construyan sus conocimientos
- Aprovechar los recursos educativos que estén a su alcance y permitan ampliar el estudio de las artes y las ciencias
- Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje

N. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Tema	Objetivo	Comentarios para el desarrollo de actividades
El arte como recurso transversal para el desarrollo de habilidades y aprendizajes en los alumnos	Conocer y distinguir al cine entre las artes del tiempo (poesía, danza, música) y del espacio (pintura, escultura). Transmitir un vocabulario básico para la apreciación cinematográfica.	Describir las actividades que permitan el alcance de estos objetivos, a través de lecturas, visualización de cortometrajes y fragmentos de videos, y la discusión en vivo y a través de foros.
El cine-debate como un recurso didáctico	Caracterizar los procesos del cine debate con la planeación y programación, diseño gráfico y producción de publicidad, proyección y diálogo entre el público y la realización de bitácoras con anotaciones y fotografías.	En esta parte se hablará del tema de manera introductoria, se explicará a los docentes que el objetivo del seminario es proporcionarles herramientas que les permitan adentrarse a comprender la metodología.
Planteamiento de la metodología del trabajo del cine-debate con los alumnos y articulación con los objetivos educativos del nuevo modelo	Explicar los módulos y sus contenidos. Describir las actividades en línea que permitan el alcance de estos objetivos, partiendo de experiencias personales para generar aprendizajes perdurables.	Describir las actividades en línea que permitan el alcance de estos objetivos. En la sesión presencial se deberá abordar también como el tema de introducción el fenómeno cinematográfico, la recepción y la elaboración de conocimientos colectivamente.
Generalidades del cine	Historia mundial y nacional, elementos del lenguaje fílmico: estética, narrativa, poética, contexto histórico, claves de lectura, análisis, interpretación y expresión.	Es importante que en cada temática del cine no se pierda el sentido educativo, es decir como actividad se puede poner un trabajo en el cual los docentes puedan aplicarlo en el aula con los alumnos.
Modelos pedagógicos que emplean el arte como recurso de enseñanza	En Iberoamérica existen proyectos escolares que integran el cine como herramienta educativa para la apreciación y producción audiovisual. En México, en la SEP se han desarrollado proyectos que incorporaron al cine en la educación, como “Escuela segura” y “Abriendo escuelas para la equidad”, entre otros.	En la presentación de este tema es recomendable aterrizar el planteamiento teórico que se presente ejemplificándolo con el tema del cine. Es recomendable enfatizar en las distintas fases del trabajo a través de la oralidad y el diálogo para el intercambio de ideas, la resolución de problemas y la práctica de una cultura de paz.
El cine como un recurso didáctico para mostrar realidades a los alumnos y con esto generar debates al respecto.	El cine sirve para colocar ejemplos, mostrar realidades, contar historias y transmitir conocimientos a través de un lenguaje que se aprende intuitivamente y poco a poco desarrolla el gusto y la mirada crítica del espectador.	La utilización de secuencias y cortometrajes facilita que se coloquen cuestiones, temas, preguntas y objetivos claros que serán abordados por el grupo a través de instrumentos como fichas individuales y grupales.
Diferentes géneros de cine como recurso para el trabajo con los alumnos	Describir los diversos géneros Informativos (documental, noticiarios), Dramáticos (comedia, tragedia, melodrama, pieza y parodia) y de Animación (seres, objetos, dibujos, texturas, modelos 3D). Enriquecer el vocabulario de términos, conceptos y procesos que intervienen en el cine-debate.	Se debe subrayar la ambigüedad de las nociones de verdad, realidad, discurso y verosimilitud a través de los géneros cinematográficos que a través del montaje y la edición se construyen mensajes, símbolos y discursos.
El cine en la educación como un recurso para trabajar habilidades personales	Conocer los procesos de Identificación y distanciamiento, a través de la discusión de valores y la reflexión acerca de los aprendizajes y conocimientos que detonan las artes visuales. Desarrollo de fichas de trabajo individuales para ejercitar la comprensión, el análisis y la expresión.	Estimular la participación, facilitando que tomen parte de grupos al interior que compartan la misma opinión y desde allí profundicen con sus propios argumentos o bien los antepongan a otras opiniones, explicando con claridad y profundidad sus posturas.

El cine en la educación como un recurso para trabajar habilidades sociales	Arquetipos y argumentos universales Metamorfosis fichas de trabajo grupales para la reflexión y expresión de argumentos y opiniones	El diálogo en el cine-debate permite alejarse de los formatos verticales y en la horizontalidad del juego hace que los participantes den su opinión cuando les toca su turno estimulados por las preguntas que se vincularon con los dados, las pirinolas y las ruletas.
El cine como un recurso que permite conocer y reflexionar acerca de diferentes problemáticas y realidades sociales	Incluir y ofrecer a través de la programación una muestra de la diversidad cultural, generacional, geográfica, a través de la planeación de agenda de programación considerando diversas lenguas, culturas, géneros y formatos.	Se recomienda la elección de distintos cortometrajes que no toquen siempre de manera explícita los temas sino que permitan la riqueza de interpretaciones y lecturas. Lo ideal es que sean de un formato que permita el trabajo en el aula sin prisa y abriendo el espacio a que dialoguen los participantes.
Cine-debate como recurso didáctico	A través de la proyección de cortometrajes y fragmentos de películas, se realiza una reflexión colectiva aportando claves para la apreciación, utilizando métodos para la interpretación y estrategias para la organización, difusión y documentación de las sesiones.	En este tema se recomienda abordar un marco de referencia y ejemplos que permita contextualizar el uso del cine debate como un recurso didáctico. La organización de una sesión debe contemplar la preparación y la revisión de los materiales para identificar los temas y las claves de lectura que servirán para proponer y desarrollar el debate evitando la improvisación.
Metodología del debate con estudiantes	Describir los roles en el cine-debate para el/ la presentador(a), el/la moderador(a) y los/las documentalistas. Caracterizar la división del trabajo para la programación, investigación y diseño gráfico.	Exponer la metodología del trabajo del cine debate con los estudiantes. En la sesión presencial se presentarán los elementos más complejos de la metodología y se trabajarán ejercicios para ir desarrollando la alfabetización audiovisual.
Estrategias para seleccionar las películas considerando los intereses y necesidades de los alumnos	Curaduría educativa por objetivos que seleccione fragmentos o cortos en donde se destaque un determinado concepto, conocimiento o enseñanza. Líneas de programación por técnicas, temáticas, épocas, autores y países.	Revisión y consulta de catálogos en línea y a través de embajadas, centros culturales y videotecas, seleccionando cineminutos, cortos y fragmentos de películas, para organizar sesiones y desarrollar ejercicios a través de Videoquiz.
Cómo conducir el debate en el aula considerando diferentes temáticas	Protocolo de bienvenida, introducción y claves de lectura de la película, en sus aspectos temáticos, históricos y fílmicos, que coloquen puntos de partida. En la conclusión se resumen las participaciones de los espectadores. Con las anotaciones se puede reconstruir la sesión en una bitácora.	A través de guías de lectura se transmiten claves para la comprensión e interpretación de las imágenes, aprovechando las diferentes capas de la imagen y su composición, su puesta en escena y el montaje de las secuencias.
Métodos y estrategias de planeación y trabajo en el aula con el recurso de cine debate	Anteproyecto líneas de programación planeación editorial y diseño gráfico Bitácoras Archivos audiovisuales	En esta temática se presentarán estrategias para vincular la metodología del cine debate con diferentes ámbitos de aprendizaje y desarrollo.
Métodos e instrumentos de evaluación en el cine debate	Bitácoras programaciones debates Encuestas, entrevistas, diálogos	Vinculando juegos de palabras y de memoria de imágenes de las películas, con vocabularios cinematográficos y relativos a las asignaturas respectivas que utilicen el cine debate.
Implementación de actividades en el aula haciendo uso del cine como recurso didáctico	Organización de sesiones periódicas por ciclos, temporadas y sesiones extraordinarias.	Diseño de materiales impresos con collage, revistas, periódicos y la edición de textos para la documentación y análisis de las sesiones.
Evaluación y reflexión de las actividades implementadas		Cuestionario acerca de los aprendizajes, encuesta sobre la metodología y la logística acerca de las sesiones de trabajo

O. BIBLIOGRAFÍA

AGUADED GÓMEZ, J.I. (1993): *Comunicación audiovisual en una enseñanza renovada. Propuestas desde los medios*. Huelva, Grupo Comunicar, Aula de Comunicación I.

ALBA AMBRÓS, R. B. (2007): *El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó. Barcelona

AMANI, colectivo (1994): *Educación Intercultural. Análisis y resolución de conflictos*. Madrid, Popular.

ARIJON, D. (1988): *Gramática del lenguaje audiovisual*. San Sebastián, Escuela de cine y vídeo.

AUMONT, J. y otros (1995): *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona, Paidós.

BALDELLI P. (1970): *El cine y la obra literaria*. Buenos Aires, Galerna.

BAZIN, A. (1991): *¿Qué es el cine?*. Madrid, Rialp.

BORDWELL, D. (1996): *La narración en el cine de ficción*. Barcelona, Paidós.

BROWNE, S.E. (1989): *El montaje en la cinta de video*. Madrid, Instituto Oficial de Radiotelevisión Española.

BURH, N. (1987): *El tragaluz del infinito*. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid, Cátedra.

CABRERA, J. (1999): *Cine: 100 años de filosofía*. Gedisa.

CAMINO, J. (1997): *El oficio de director de cine*. Cátedra. Madrid.

COLÓN PERALES, C. (1993): *Introducción a la historia de la música en el cine*. Sevilla, Alfar.

CHION M. (1990): *Cómo se escribe un guion*. Madrid, Cátedra.

DANCYGER, K. (1999): *Técnicas de edición en cine y video*. Barcelona, Gedisa.

DEL REY DEL VAL, P. (2002): *Montaje. Una profesión de cine*. Madrid, Ariel.

DIOS DIZ, M. (2001): *Cine para convivir*. Toxosoutos, Noia.

EISENSTEIN, S. M. (1989): *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid, Rialp.

FERNÁNDEZ, M.C. (1997): *Influencias de montaje en el lenguaje audiovisual*. Madrid,

GARCÍA ESCUDERO, J.M. (1970): *Vamos a hablar de cine*, Madrid, Biblioteca básica Salvat.

GAUDREAU, A. y JOST, F. (1995): *El relato cinematográfico*, Barcelona, Piados.

GIL DE MURO, E. (2006). *De los valores del cine al cine de valores*. Burgos, Monte Carmelo.

GRUPO COMUNICAR (1998): “El cine en las aulas”, tema monográfico en *Comunicar*, 11. Huelva, Grupo Comunicar.

GUBERN, R.: (1995): *Historia del Cine*. Barcelona, Lumen.

KEMP, J. (1973): *Planificación y producción de materiales audiovisuales*, Méjico, Representaciones y servicios de ingeniería.

KONINGSBERG I. (2004): *Diccionario técnico Akal de cine*. Madrid, Akal.

LAMARCA M y VALENZUELA J. I. (2008): *Cómo crear una película. Anatomía de una profesión*. Madrid. T&B Editores.

LILLO REDONET, F. (1997): *El cine de tema griego y su aplicación didáctica*. Madrid, Ediciones clásicas.

LÓPEZ VILLAREJO, F. (1996): “El film como documento de trabajo en las clases de Historia del mundo contemporáneo del C.O.U.”, págs. 9-25 en *Borrador*, Revista de Educación. Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Ciencia, Delegación Provincial de Huelva.

MARTÍNEZ-SALANOVA, E. (1981): *Hacia una nueva concepción de la tecnología educativa*. Madrid, ICE de la UPM.

MARTÍNEZ-SALANOVA, E. (1996): “El vídeo en el aula”, en *Comunidad Educativa*, 234; 24-27.

MARTÍNEZ-SALANOVA, E. (1997): “El valor de la imagen en movimiento. Necesidad didáctica de la utilización del cine para una educación en valores”, en *Comunicar*, 9; 23-35.

MASCELLI, J. V. (1998): *Los cinco principios básicos de la cinematografía. Manual del montador de cine*. Barcelona, Bosch.

MCGRATH, D. (2001): *Montaje & postproducción*. Barcelona, Océano.

MOIX, T. (1995): *La gran historia del cine*. Madrid, Blanco y negro.

PACHÓN RAMÍREZ, A. (1992): *La música en el cine contemporáneo*. Badajoz, Diputación Provincial.

PEÑA-ARDID C. (1992): *Literatura y cine*. Madrid, Cátedra.

PEREIRA DOMÍNGUEZ, C. (2005). *Los valores del cine de animación. Propuestas pedagógicas para padres y educadores*. Barcelona. PPU.

PUDOVKIN, V. (1957): *Lecciones de cinematografía*. Madrid, Rialp.

REISZ, K. (1980): *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid, Taurus.

REISZ, K. y MILLAR, G.: *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid. Plot.

RODRIGUEZ, Á. y SEOANE, J. (1989): *Creencias, actitudes y valores*. Madrid, Alambra.

ROMAGUERA I RAMIÒ, J. (1991): *El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales*. Madrid, Ediciones de la Torre.

SARTORI, G. (1998): *Homo videns, la sociedad teledirigida*. Taurus. Madrid.

VALS GORINA, M. Y PADROL, J. (1996): *Música y cine*. Barcelona, Salvat.

ZAPLANA MARÍN, A. (2005): *Profesores en el cine*. Departamento de publicaciones de la Diputación de Badajoz

Elias Morado

Coordinador

Centro de profesionalización e innovación educativas

E-mail: elias.morado@cpie.mx

Teléfono: (55) 5335 0799

WWW.CPIE.MX