



Unidad Académica de
Pedagogía Audiovisual
Instituto de Ciencias de la Educación



Consejo de Formación en Educación Curso de Cine y Educación 2020

Cinefilia Docente

La cultura audiovisual en la formación de educadores

Docentes responsables: Gladys Marquisio, Cecilia Etcheverry, Cecilia Cirillo
Equipo de Tutores: Sergio Blanché, Carmen Canavese, Elliana Centurión, Carolina Cresci, Jorge Estévez, Daniel Nahum, Nicolás Mazzoni, Gustavo Melogno, Sofía Rapa, Begoña Benedetti.

FUNDAMENTACIÓN

Este curso busca apoyar la inclusión del audiovisual en las prácticas profesionales de formación docente, tomando en cuenta los contextos de convergencia digital contemporáneos en los que la cultura de la imagen participa fuertemente de la comunicación social. En dicho escenario se hace necesario intervenir en la educación desde la pluralidad de lenguajes, entre ellos el audiovisual, con el fin de favorecer el diálogo diverso y las necesidades múltiples de intercambio cultural en el aula. Por otra parte, se visualiza que las películas y audiovisuales pueden mejorar la comprensión y el abordaje cognitivo de los contenidos disciplinares lo que impulsa a su inclusión como recurso educativo. Esto supone para los docentes un esfuerzo en mejorar sus conocimientos conceptuales, artísticos y técnicos vinculados al cine y a sus posibles relaciones con los contenidos disciplinares a lo largo de los proyectos educativos.

Desde la pedagogía audiovisual se promueve la integración del cine, tanto en prácticas de recepción como de producción crítica y creativa, en la formación de los futuros educadores como herramienta imprescindible para la comunicación en la sociedad contemporánea y por tanto como vehículo y medio de enseñanza. Por esto se busca que los estudiantes de formación en educación transiten durante su propia formación profesional por experiencias educativas que incluyan el audiovisual, como forma de incorporarlo luego de forma crítica en su propia práctica docente.

FINALIDAD

Favorecer la inclusión de la pedagogía audiovisual como eje de debate en las experiencias de formación en educación esperando que contribuyan a la calidad de las propuestas educativas.

OBJETIVOS

1 - Brindar recursos cinematográficos y herramientas de análisis del audiovisual para la inclusión del cine en el aula.

2 - Reflexionar sobre la cinefilia docente y su incidencia en una propuesta educativa que apunte al desarrollo de capacidades para la comprensión y autonomía de los jóvenes con respecto a los audiovisuales que consumen.

3 - Provocar un acercamiento al cine considerado como lenguaje que genera subjetividad en tanto media conceptos, ideas, valores.

MODALIDAD

Curso Virtual

Total de horas 45 - Créditos 3

Duración 8 semanas

Metodología de trabajo:

Se ofrecerán cuatro Módulos mediante plataforma CREA con entregas quincenales, conteniendo propuestas de visionado de material audiovisual, lectura de textos teóricos y consignas de intercambio y elaboración personal sobre los materiales.

DESTINATARIOS

Docentes del Consejo de Formación en Educación

ACREDITACIÓN

Curso con EVALUACIÓN

Dialógica: Participación en las propuestas de intercambio semanal en modalidad de Foro o recurso digital.

Trabajo Final a elección entre estas tres opciones

- 1) Elaboración de un artículo que contenga un comentario de una de las películas ofrecidas en el curso, e integre dos ideas o conceptos trabajados en los contenidos dados.
- 2) Creación de una secuencia de enseñanza en su centro con el cine como eje. Fundamentación y documentos de trabajo.
- 3) Creación de una pieza audiovisual

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

Módulos

1 Para qué ver cine en la escuela:

1.1 La imagen en la enseñanza.

1.2 Perspectivas teóricas desde las que incluir el cine en la escuela. Sus propósitos.

1.3 La cinefilia docente

Cine y ciencias: El nombre de la Rosa - Blade runner - Nostalgia de la luz

2 Estrategias de cine y educación - Pistas para ver y hablar del cine

- 2.1 Audiovisuales en el plan, la clase y la evaluación
- 2.2 Modalidades para el tratamiento del cine
- 2.3 Las tertulias cinematográficas un encuentro de culturas

Cine, sociedad y comunicación: Parásito - Un asunto de familia - Aparte

3 Lo visible y lo oculto en le cine

- 3.1 El cine como recurso de enseñanza
- 3.2 La función metalingüística del cine en el aula. Lenguaje audiovisual : lectura crítica y acto de creación
- 3.3 El cine y la construcción de subjetividad

Cine e infancias: Moonrise Kimdoo- Cartitas - Gitano azul - Boyhood - El hijo

4 Alteridades audiovisuales en la formación de educadores

- 4.1 Audiovisuales y culturas juveniles. Series y transmedia en los consumos juveniles.
- 4.2 Inclusión de la producción audiovisual en proyectos interdisciplinarios
- 4.3 El audiovisual en los proyectos de extensión e investigación

Cine y juventudes: Francis Há - Amores imaginarios - Tiburones - Atlanta

RECURSOS:

- Plataforma CREA
- 12 piezas audiovisuales
- Textos relevantes relacionados al tema: Cinefilia docente, Ariel Benasayag (2017) - Educar la mirada, Inés Dussel(2014) - La enseñanza de los medios transversal al currículum, Len Masterman(1998) - Cine y educación: perspectivas teóricas, Gabriela Augustowsky(2016) - Elementos básicos del lenguaje audiovisual para analizar las imágenes, Marcel Martin (2008) - Cine para aprender y desaprender, Adriana Fresquet (2013) y Bibliografía de referencia
- 5 sitios que con diferentes tipos de formación audiovisual: CINEAD, Inventar con la Diferencia, Cinema en curse, CCAJ - Alain Bergalá, Fundación Kine Cultural y Educativa.
- Lista de plataformas y sitios gratuitos para ver cine - Patio de butacas, RetinaLatina, Frasco, Pantallas CACI.

BIBLIOGRAFÍA

APARICI, R., (2010) *Educomunicación más allá del 2.0*. Barcelona: Gedisa

AUGUSTOWSKY, G. (2014). *La creación audiovisual en la infancia*. Buenos Aires: Paidós

BUCKINHAM, D. (2008). Repensar el aprendizaje en la era de la cultura digital. *El monitor*, 18, 27-30.

CHARTIER, R. (1996), *El mundo como representación. Estudios sobre la historia cultural*, Barcelona, Gedisa.

DUSSEL, I. (2006). *Educar la Mirada. Políticas y pedagogías de la imagen* Buenos Aires: Flacso.

FERRÉS, J. (1996), *Televisión y educación*, Barcelona, Colección Papeles de Pedagogía, Paidós

FRIGERIO G., DIKER G. (comp.) (2012) *Educar: (sobre)impresiones estéticas*.

Buenos Aires: Fundación La Hendija

GARCÍA CANCLINI N., (2010) *La sociedad sin relato Antropología y estética de la inminencia*
Buenos Aires: Katz

HERNANDEZ, F. (2000): *Educación y cultura visual*, Barcelona, Octaedro. HERNÁNDEZ, F
(2007) *Espigador@s de la cultura visual*. Barcelona. Octaedro

HERRERÍAS, J. (1999). Pedagogía Cultural: Paradigma crítico-creativo del saber- hacer referido a la educación. Teoría de la Educación. Revista *Interuniversitaria*. Universidad Complutense de Madrid.

MARTIN, M. (2008) *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa. FILMOGRAFÍA

Amores imaginarios (2010) Dirección Xavier Doland, Canadá Aparte

(2003) Dirección Mario Handler, Uruguay

Atlanta (2016) TV serie Creador Donald Glover, USA Boy Hood

(2014) Dirección Richard Linklater, USA

Cartitas (2017) Dirección: Alejandro Rocchi y Marco Bentancor, Uruguay El hijo

(2002) Dirección Jean Pierre Dardenne y Luc Dardenne, Bélgica

El nombre de la rosa (1996) Dirección Jean Jacques Annaud, Francia, Alemania, Italia

Francis Há (2012) Director Noah Baumbach, USA

Gitano azul en Todos los niños invisibles (2005) Dirección Emir Kusturica, Italia Los Tiburones

(2019) Dirección Lucía Garibaldi, Uruguay, Argentina, España Moonrise Kingdom (2011)

Dirección Wes Anderson, USA

Nostalgia de la luz (2010) Dirección Patricio Guzmán, Chile Parásitos

(2019) Dirección Bong Joon-hoo, Corea del Sur

Un asunto de familia (2018) Dirección Hirokazu Koreeda, Japón

DOCENTES RESPONSABLES

GLADYS MARQUISIO CILINTANO

Profesora de Idioma Español (egresada del IPA), técnica en Realización Audiovisual (Universidad ORT), especialista en Gestión Cultural, (Diploma Superior en Gestión Cultural, Facultad de Ciencias Sociales, UdelAR), diplomada en Enseñanza con Tecnologías (Centro Ceibal/Universidad Cambridge), en Proyectos de Cooperación para el Desarrollo (Centro de Altos Estudios Universitarios OEI), en Planificación y Gestión Educativa (Universidad ORT), en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Digital (FLACSO, Argentina), especialista en Planeamiento y Gestión de Políticas Educativas (IIPE-Unesco), doctoranda en Educación por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

Integrante de la Red de Especialistas en Políticas Educativas América Latina de Unesco, tiene experiencia en el ámbito de la Educación y la Cultura actuando principalmente en: Docencia, Gestión y Planificación de Proyectos socioeducativos y culturales. Se desempeñó en el Consejo de Formación en Educación (Administración Nacional de Educación Pública) como responsable de la División de Planeamiento Educativo (2016-2018), donde desarrolló la supervisión y evaluación de proyectos educativos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, la formación de noveles docentes, de maestros para educación media rural y la generación de experiencias de innovación curricular y de inclusión educativa. Es co-autora de libros de texto para Enseñanza Secundaria (Español 3) e integrante de la asociación "Civiles Ilustrados". Durante 2019, se desempeñó como coordinadora del Área de Ampliación de Tiempo Educativo, perteneciente a la Dirección Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública, cuyo objetivo es promover la circulación de los jóvenes por distintos espacios existentes en la comunidad: culturales, recreativos, deportivos, laborales, entre otros, aportando a la formación y al desarrollo integral de los estudiantes de Educación Media Básica. En este campo, su labor profesional constituyó una acción cultural y educativa para el ejercicio fecundo de ciudadanía cultural.

Es coordinadora pedagógica de la Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual/ CINEDUCA (2009- a la actualidad) del CFE.

CECILIA ETCHEVERRY RUIVAL

Maestra de escuela primaria, especializada en Enseñanza con TIC por U. de Cambridge y en Educación Imágenes y Medios por FLACSO Argentina. Actualmente cursa la Maestría en Educación Audiovisual de Flacso Uruguay. Estudia cine en cursos y talleres de Cinemateca Uruguay donde desarrolla experiencias en educación audiovisual con niños y adolescentes, como Codirectora y docente del Curso de Cine de Niños y Jóvenes de la Escuela de Cine del Uruguay, Cinemateca Uruguay - 2005 a 2007- y como Codirectora de Proyecto CINEPASEO, programa de extensión cultural de Cinemateca Uruguay, destinado a escolares acompañados por sus docentes- 1996 a 2002. Participa como Jurado del Festival de cine Divercine de niños y jóvenes, Cinemateca Uruguay - 1994 a 1998.

Desde el año 2009 integra el equipo de coordinación del Programa Cineduca del CFE, desempeñándose como Coordinadora Pedagógica de 2016 a 2019. Actualmente es Docente Referente de Cineduca, Unidad de Pedagogía Audiovisual del CFE. Es profesora de la asignatura Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales del Bachillerato Artístico del Consejo de Educación Secundaria.

CECILIA CIRILLO CHIESA

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, Uruguay. Licenciada en Artes plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Bellas Artes por la Universidad de la República, Uruguay. Técnica en Realización Audiovisual por la ORT, Uruguay. Diplomada Superior en Educación, medios e imágenes por Flacso, Argentina. Maestranda de la Maestría en Educación Audiovisual de Flacso Uruguay. Docente referente de Cineduca Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual del CFE y profesora de Apoyo en la Coordinación de Bachillerato Artístico del Consejo de Educación Secundaria en la asignatura Lenguaje, Comunicación y Medios Audiovisuales.