

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA
Énfasis en comunicación e informática educativa**

CURSO: CINE

ÁREA/LÍNEA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CRÉDITOS: 4

HORAS/S: 4

**PROFESOR Y CONTACTO: JAIME ANDRÉS BALLESTEROS
jaballesteros@utp.edu.co**

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

- 1.1** Producir conocimiento en el campo de la tecnología, la informática y la comunicación en procesos pedagógicos y didácticos.
- 1.2** Formar profesionales de la educación con espíritu crítico, que incidan en las dinámicas culturales y sociales, a partir de las tecnologías de la comunicación y la información para la educación.
- 1.3** Desarrollar la capacidad investigativa y creativa del profesional, de modo que diseñe, implemente y evalúe proyectos pedagógicos mediados por la tecnología y destinados a apoyar procesos de transformación cultural.
- 1.4** Formar un profesional al servicio del bienestar de la sociedad y el medio ambiente, respetando y pensando en los principios éticos de la profesión y el bienestar común.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA:

- 2.1** Produce y utiliza material educativo digital en diferentes modalidades, para enseñar y aprender.
- 2.2** Capacidad de enseñar en el área de Tecnología, en escenarios educativos.
- 2.3** Comunica críticamente fenómenos educativos en contexto, relacionados con las tecnologías
- 2.4** Incorpora las tecnologías visuales en los procesos de enseñanza aprendizaje.

3. CURSO

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

“El Cine en La Educación y La Educación en El Cine”

En un país donde el analfabetismo audiovisual fácilmente puede sobrepasar el 90%, resulta de vital importancia crear los mecanismos, acercar los medios y despertar el interés de la comunidad por el mundo de las imágenes concebidas para la pantalla gigante. Es indudable el alto impacto que los medios tienen sobre la vida actual. Y cuando se habla de medios audiovisuales los niveles de afectación se disparan. Por tal motivo es importante, que el espectador, receptor activo, disponga de las herramientas para poder decodificar y sentar su posición con sus propios criterios sobre las problemáticas que vive a diario. En este orden de ideas, y cuando la imagen se convierte en la más poderosa herramienta de producción y transmisión de significado, se requiere de profesionales capaces tanto de interpretar como de producir mensajes en el diseño de Ambientes de aprendizaje. Por ello este programa de la Asignatura Cine, busca que el futuro Licenciado en Comunicación e Informática Educativas, conozca el cine como lenguaje audiovisual, las manifestaciones estéticas del séptimo arte y la importancia de los actores, espacios y prácticas en la industria cinematográfica, asimilando todos estos aspectos como parte fundamental de su competencia profesional en el sector educativo.

3.2 OBJETIVOS DEL CURSO

Otorgar al futuro Licenciado en Comunicación e Informática Educativas un correcto acercamiento al Cine, el llamado séptimo arte, como medio de Comunicación Educativo y de expresión Artística y Cultural, para que llegue a tener claro su papel frente a la dualidad metodológica y conceptual de “El Cine en La Educación y La Educación en El Cine”. Posibilitando el proceso de separar el Cine (lenguaje) de las películas (productos) y enseñando su gran utilidad como herramienta didáctica.

3.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

COMPETENCIAS

El Licenciado en Comunicación e Informática educativa está llamado a ser el más estratégico de los licenciados, y esto significa entre otras cosas que debe tener claro la dualidad metodológica y conceptual de “El Cine en La Educación y La Educación en El Cine”. Su campo de acción le exigirá la utilización al máximo de una destreza inédita en el sector de las licenciaturas: “La visión de conjunto del escenario educativo”. El poder visualizar las estrategias, políticas y principios pedagógicos para dar solución a problemas comunicacionales educativos, le permitirá orientar las capacidades tácticas de otros licenciados. Desde la asignatura de cine, se ve al futuro profesional como:

1. *Un licenciado como empleador del cine (Alfabetizador Audiovisual, diseñando ambientes educativos).*
2. *Un licenciado dentro de un público cinematográfico (decodificador de mensaje).*
3. *Un licenciado dentro de un equipo de rodaje (constructor de mensaje).*

El trabajo pedagógico que se realizará en esta asignatura, pretende facilitar el logro de competencias en el estudiante en perceptividad, criticidad y creatividad.

3.4 REQUISITOS DEL CURSO:

3.4.1 FOTOGRAFÍA

3.4.2 TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACION

3.4.3 PRENSA

3.4.4 SOCIEDAD, CULTURA Y COMUNICACION

3.5 CONTENIDO

PRIMERA PARTE: Enseñar con cine requiere aprender de cine

Unidad 1: Historia del Cine. 1.1 Inicios. El Cine como fantasmagoría. 1.1 La evolución de máquinas y cintas. 1.3 Primeras experiencias en el mundo y en Colombia.	Unidad 2: El Lenguaje Audiovisual. 2.1 La escala de planos. 2.2 La evolución del Lenguaje Audiovisual. 2.3 La Ley de los ejes. 2.4 Espacio off. 2.5 El montaje.
Unidad 3: El Producto Cinematográfico. 3.1 La Pre-producción. 3.1.1 Idea cinematográfica. 3.1.2 La Sinopsis. 3.1.3 El Argumento. 3.1.4 Desarrollo de personaje y locaciones. 3.1.5 La escaleta. 3.1.6 El guión literario. 3.1.7 Documento de tratamiento visual y sonoro. 3.1.8 El guión técnico. 3.1.9 Story Board. 3.1.10 Logística de recursos. 3.1.11 Plan de rodaje. 3.2 La Producción. 3.3 La Post-producción.	Unidad 4: Semiótica de la imagen. 4.1 El Encuadre. 4.2 Composición de la imagen. La Ley de los Tercios. 4.3 Simbolismos y Recursos Denotativos.

SEGUNDA PARTE: Enseñar con cine requiere tener criterio de lo Mediático (¿Cuál es la mejor manera de trabajar con la película?)

Unidad 5: propuesta didáctica desde la Comunicación Educativa para el análisis estructural de las películas de cine.

- 5.1 El momento cinematográfico: el espectador frente a la pantalla gigante.
- 5.2 Identificación de "las elipses" o bloques de sentido.
- 5.3 Aplicación de la metodología de las Elipses o Bloques de Sentido.
- 5.4 las miradas desde la butaca.

TERCERA PARTE: Enseñar con cine requiere establecer propósitos y necesidades educativas.

Unidad 6: Formación de públicos.	Unidad 7: Contacto - Observatorio cinematográfico.
<ul style="list-style-type: none">6.1 Públicos Estructurados y No Estructurados.6.2 Directores de Cine.6.3 Géneros cinematográficos y sus convenciones.6.4 Sociología del Cine.6.5 Ruta de sensibilización del público-estudiante.	<ul style="list-style-type: none">7.1 Contacto : una mirada educativa al cine.7.2 Elementos de la actualidad.7.3 Elementos de Memoria Urbana.7.4 <i>Elementos definición de Personajes y Locaciones</i>

3.6 METÓDOS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Aprendizaje centrado en las actividades

Cuando los estudiantes del programa llegan a esta asignatura, hay dos atenuantes que atender. El primero es educativo: inician formalmente con esta materia su tránsito por las tecnologías audiovisuales. El segundo es sociocultural: los estudiantes, como cualquier joven de esta época menor a los 25 años, son totalmente videográficos y televisivos, es decir, dictar la cátedra de cine en una carrera de Licenciatura con énfasis en Comunicación Educativa significa entre otras cosas derribar una barrera que la rutina ha creado, y de alguna forma llevar a los estudiantes a un ambiente educativo en donde adquieran competencias para la recepción cinematográfica.

En este orden de ideas, el proceso de enseñanza, desde lo metodológico, cumple el siguiente plan de acción: recibirlos como ciudadanos que ven **el cine como un entretenimiento**, pasarlos a ciudadanos que vean **el cine como un Lenguaje**, y, entregarlos a la materia de Video, como futuros licenciados que vean **el cine como una herramienta educativa**.

Este plan de acción se cumple desde lo didáctico con: exhibición de películas, ejercicios sin cámara, ejercicios con cámara, creación de filminutos y cortometrajes, conformación de equipos de trabajo desde diferentes especialidades (análisis académico, crítica de cine, cineclubismo, documental y argumental), elaboración de documentos escritos que aborden el cine y sus usos.

Por su parte, el proceso de enseñanza, desde el contenido, sigue el siguiente eje narrativo:

1. **Enseñar con cine requiere aprender de cine.**
2. **Enseñar con cine requiere tener criterio de lo Mediático (¿Cuál es la mejor manera de trabajar con la película?).**
3. **Enseñar con cine requiere establecer propósitos y necesidades educativas.**

Aquí cabe destacar que para el segundo ítem, teniendo en cuenta lo difícil que es encontrar bibliografía adecuada desde la Comunicación Educativa, se creó un texto propio para la asignatura que lleva como título: “*Método de “las elipses”, propuesta didáctica desde la Comunicación Educativa para el análisis estructural de las películas de cine*”.

Los acercamientos a la Didáctica del Cine que se harán desde la asignatura estarán transversalizados por: Semiótica de la imagen, identificación y acercamiento a problemas sociológicos del cine, conocimiento del lenguaje audiovisual, apreciación estética y artística.

Las actividades que se proponen según las competencias que se pretenden facilitar en el estudiante, pueden ser:

En perceptividad: 1. visualización de películas en Lenguaje Cinematográfico. 2. Lecturas recomendadas. 3. Participación en un Observatorio cinematográfico. **En criticidad:** 1. Cineforos. De las películas visualizadas propuestas y de la cartelera Comercial. 2. Los alumnos investigan, visualizan y proponen el cine que generan diferentes directores de la cinematografía nacional e internacional. 3. Participación en Contacto: una Mirada Educativa al Cine. **En creatividad:** 1. Elaboración de producto audiovisual (filminuto) con lenguaje y técnica cinematográfica.

3.7 EVALUACIÓN

Nota 1: (30%)

Nota 2: (30%)

Nota 3: (40%)

3.8 BIBLIOGRAFÍA

La pantalla silenciosa: La experiencia estética contemporánea de ver cine: de la pantalla monumental a la pantalla accesorio. Jaime Andrés Ballesteros. Editorial UTP. 2019.

El Cine contra Las Películas. Ballesteros, Jaime Andrés. Ediciones Borges. Pereira 2016.

Método de las elipses: Propuesta desde la comunicación educativa para la lectura de las películas de cine. Capítulo de libro “Enunciaciones: Estudios interdisciplinarios del lenguaje, la comunicación y el cine. Ballesteros, Jaime Andrés. Editorial UTP. 2019.

Sociología del Cine. Jarvie, T.C. Ediciones Guadarrama S.A.. Madrid, 1974.

Lo cinematográfico como Expresión. Campos Martínez, Luis. Ediciones Paulinas. Bogotá, 1975.

Praxis del Cine. Burch, Noel. Editorial Fundamentos. España, 1983.

Práctica del Guión Cinematográfico. Carriere, Jean Claude. Ediciones Paidos. Barcelona.

La Ley del Cine. Ministerio de Cultura.

Latin American Cinema: Film and History. Burns, E. Bradford. University of California. Los Angeles, 1975.

Comunicación, Cine colombiano y Ciudad. Osorio, Oswaldo . Universidad Javeriana, 2000.

Miradas Esquivas a una Nación Fragmentada. López Días, Nasly. Universidad Nacional. 2001.