

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

PROPUESTA SEMINARIO DOCTORAL

Nombre del seminario:	Cine y docencia: aportes del cine y sus filiaciones a la profesión docente	
Profesor(es) oferente(s):	Carolina Merchán Price	
Profesor(es) invitado(s):	Bibiana Delgado Ordóñez René Rickenmann del Castillo	
Correos electrónicos	cpmerchan@pedagogica.edu.co , rrickenmand@upn.edu.co , bpdelgado@pedagogica.edu.co	
Teléfono	3208651440	
Énfasis Oferente	Artes, prácticas y procesos creativos	
Grupos de investigación	Educación Artística, Prácticas artísticas y feminismo	
Universidad donde se oferta el seminario	Universidad Pedagógica Nacional	
Intensidad del seminario (marque con X)	Permanente: X	Intensivo:
Semestre en el que se oferta	Semestre: 2	Año: 2022
Tipo de seminario (marque con X)	De énfasis: X	De Educación y Pedagogía:
Horario del seminario	Lunes de 4 a 8pm	No. sesiones: 12
No. de créditos	3	
No. de horas presenciales	48	
No. de cupos estudiantes de doctorado:	8	
No. de cupos estudiantes de maestría	7	
Justificación del seminario		
Iniciar un énfasis de doctorado en <i>Artes, prácticas y procesos creativos</i> en el marco de la educación compromete instalar un campo de discusión en un sustrato fértil que amplíe los objetos de estudio a los aportes para el desarrollo de persona, de ciudadanía y de formación en los pregrados y otros		

ámbitos y niveles educativos.

Cuando Vygotsky propuso que “el arte es una técnica social del sentimiento”¹ (2005, p. 18), incluso mucho antes de escribir “Pensamiento y lenguaje”, puso el dedo en un tópico investigativo que ha sido central desde hace cuatro décadas, impulsado principalmente por la psicología y la antropología culturales (Bruner, 1997; Cole, 2003; Geertz, 1994; Mead, 2021; Wertsch, 1988; Vygotsky, 2016): ¿en qué y cómo las obras y prácticas artísticas y culturales contribuyen al desarrollo individual y colectivo de la humanidad? Esta premisa y los modelos conceptuales subyacentes que se han planteado desde diferentes ciencias sociales y humanas, propone el estudio de la muy estrecha relación entre lo que sucede de manera “externa” al nivel de las prácticas y las relaciones sociales y culturales, y las dinámicas “internas” del intelecto, sentimientos, emociones que nos habitan como sujetos. Nos permite de esta manera puntualizar e investigar de manera empírica, más allá de los discursos generales y frecuentemente especulativos acerca del arte y la educación, sobre las relaciones que se tejen entre las obras y prácticas humanas y el desarrollo de los sujetos, en función de los proyectos educativos de la sociedad.

Proponemos un seminario alrededor de películas emblemáticas sobre temas de niñez, escolaridad y construcción de profesorado aprovechando en particular la riqueza referencial propia del cine, así como los juegos de filiación con otras expresiones y prácticas artísticas de las que se deriva el espesor histórico y cultural de los temas sobre los que versan.

Entender los artefactos de las artes, de sus prácticas y expresiones como material pedagógico solicita didácticas específicas para tematizar sobre las narrativas, los relatos, los símbolos y usos socioculturales que los constituyen. ¿Cómo incorporar los relatos de los artefactos en el aprendizaje y significarlos en los universos de la educación? ¿Cómo identificar las potencias de las producciones audiovisuales (cine) y capitalizarlas para ampliar los mundos simbólicos y sus usos en las aulas?

Veamos un ejemplo: Una película es una historia sobre algo o alguien, llevada al cine. Un espectador la ve; si la entiende, la disfruta; si no la entiende se sale de la sala de cine, o, apaga la pantalla desde donde la reproduce.

Esa misma película que es una historia sobre algo o alguien es elegida por un profesor para llevarla a su clase y enseñar algo. ¿Orienta la observación de la película?, ¿Cómo? ¿Contextualiza a los estudiantes sobre el relato, la trama, el tipo de narrativa? ¿Saben los estudiantes de qué trata el film respecto a los contenidos de la clase de... sociales, por ejemplo? ¿Serán los mismos contenidos si esa misma película hace parte de los materiales de apoyo en clase de literatura hispanoamericana? → ¿son los mismos contenidos aquellos que le hablen directamente al estudiante sobre cambios en sí mismo, en su mirada sobre asuntos de su interés, sobre lo que piensa del mundo de los adultos, de los posibles?

La misma película, elegida para ser estudiada con profesores/as en ejercicio y de la que ya sabemos que se basa en una novela testimonial sobre hechos reales sucedidos en los años 90 del siglo XX en una escuela de Long Beach, California², ¿por qué es elegida? La película pone en evidencia las dificultades de adaptación de un grupo grande de estudiantes de diversos orígenes (latinos, asiáticos, afros) al entrar en una secundaria no acostumbrada a recibir migrantes ni hijos de migrantes. Las

¹ La traducción es nuestra.

² Escritores de la libertad, USA, dirigida por Richard LaGravenese, 2004.

dificultades se manifiestan de parte de los profesores, de los administrativos escolares, de parte de los diferentes grupos de origen. La profesora a cargo del grupo es novata. Esta película nos remite directamente a una serie de referentes literarios, también testimoniales: el diario de Ana Frank, la historia del holocausto, la experiencia de escribir las propias crónicas para nosotros mismos. El tipo de jóvenes caracterizados en la película hace parte de pandillas juveniles de distinto orden en guerras permanentes entre sí. Si nos fijamos bien, nos llevan a otro tipo de crónicas, de historias de niños de la calle expuestos a la violencia de países en conflicto; de historias de padres cuyos intereses están en sostener aún en el extranjero los guetos y las costumbres de los países de donde huyeron. ¿Qué tipos de discursos xenófobos y machistas circulan los profesores? ¿son conscientes de sus propias representaciones sociales en el aula? Además, ahora algunos jóvenes llevan brazaletes de seguridad carcelaria. Un mundo que se abre.

Al entrar al aula de clase las dinámicas de la calle impiden la concentración en los estudios. La profesora novata intenta definir actividades, nombrar contenidos, construir grupo de clase. Toma lo que puede de las expresiones de los estudiantes para entender sus modos de ser, sus posibles intereses. Pide ayuda a la administración escolar, pero la coordinadora es prejuiciosa, los estudiantes de esa clase no merecen libros nuevos, no merecen los esfuerzos institucionales, de todas formas, irán retirándose sin terminar. La profesora novata pasa por encima de las negativas. Busca cumplir su función como docente, como mediadora, como educadora. Inicia construyendo rol de alumnos de clase de literatura, aun cuando ya son adolescentes de 14-17 años, no han podido configurarse como alumnos de educación media, faltaba su propia disposición y la disposición institucional. Dos de tres de los componentes de la tríada didáctica, hora de comenzar.

Objetivos

- Iniciar investigaciones empíricas con profesores en ejercicio interesados en ampliar su bagaje cultural desde el cine y sus filiaciones artísticas y culturales, para enriquecer los referentes y herramientas pedagógicas y didácticas del ejercicio profesional.
- Entender los artefactos de las artes, de sus prácticas y expresiones como material pedagógico para tematizar sobre las narrativas, los relatos, los símbolos y usos socioculturales que los constituyen.

Ejes temáticos

En qué consistirían las investigaciones empíricas.

En efecto como lo subrayamos antes no se trata de hacer una historia del arte, sino de estudiar e investigar en qué los campos y modelos conceptuales que han aportado a la comprensión del desarrollo individual y social (psicología cultural, psicología social, sociología del arte, antropología cultural, geografía humana, historia, principalmente) aportan a una nueva mirada de las películas y sus filiaciones hacia la ampliación del acervo profesional-cultural del profesor.

Esta perspectiva abre hacia cuatro grandes niveles correspondientes a conjuntos de cuestionamientos o ejes temáticos del seminario:

- 1. NIVEL SOCIO-CULTURAL DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA. Abordar las potencialidades de estas obras en términos del desarrollo de los individuos y de las colectividades. Este conjunto refiere sobre todo a la función antropológica y social de las artes en términos de transmisión y transformación de la cultura.

- 2. NIVEL SOCIO-PROFESIONAL DEL PROFESOR EN ARTES O CON LAS ARTES. Las cuestiones referidas al desarrollo de la identidad profesional de los docentes entendiéndose por esto que estos no ejercen únicamente en momentos y espacios estrictamente funcionales, sino que deben disponer de espacios personales y grupales para enriquecerse a sí mismos, para reorganizarse y proyectarse a partir del enriquecimiento al contacto de las películas y los artefactos culturales. En este contexto, el término “identidad profesional” se refiere a los fenómenos personales y subjetivos en cuanto relacionados con la construcción de una parte importante de la identidad desde el ejercicio de lo profesional. En este sentido, este conjunto de cuestiones se relaciona con una perspectiva colectiva, aunque sin excluir la dimensión subjetiva e individual.
- 3. NIVEL FORMATIVO Y DE DESARROLLO PROFESIONAL (INDIVIDUAL Y COLECTIVO). Un tercer conjunto tiene que ver con los procesos a través de los cuales estos docentes decantan, establecen relaciones de sentido y de significación, reorganizan las visiones y concepciones sobre los temas y asuntos planteados por las obras como potencialmente utilizables en sus clases. Y en tanto que proceso requiere reflexionar sobre tiempos, espacios y condiciones para el mejoramiento de esta importante dimensión del trabajo profesoral.
- 4. NIVEL DE DIDACTIZACIÓN Y ALCANCES DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES. El cuarto conjunto tiene que ver con las cuestiones relacionadas con la pedagogía y la didáctica alrededor de los objetos fílmicos y artísticos: qué tiempos, recursos, espacios de discusión, trabajo colectivo, además de dirimir pertinencias y aportes.

Metodología

En forma de seminario taller, los estudiantes están invitados a visualizar una cierta cantidad de películas específicas a partir de las cuáles identificarán aquellos temas de su interés relacionados con uno o varios de los niveles anteriormente mencionados, cómo evolucionan a través de la obra, los indicios que los definen y la elección de fragmentos que permiten hacer un seguimiento relacionados con los enunciados de base. ¿Cómo leer un tema que se considera relevante, cómo formular su importancia en relación a la trama y otros elementos constitutivos de las obras? Enunciar relaciones de sentido quedándose en el universo particular expuesto llevará a los estudiantes a comparar, diferenciar, identificar desarrollos afines en los textos literarios a los que apele el audiovisual, acaso a imágenes concernientes en obras plásticas, fábulas desde el teatro, otras películas. Los estudiantes acudirán a su propio bagaje, cuestionarán concepciones, transformarán sus referentes. Estos ejercicios estarán acompañados con producciones escritas (sinopsis, ensayos, bitácoras) a partir de las cuales podrán formalizarse los procesos y aportes. Con base en las películas, sus escritos y su circulación se organizan sesiones de discusión sobre los aportes en la capacidad de apreciación, identificación, relacionamientos y tematización.

Evaluación

En el curso se establecerán dos tipos de evaluaciones:
 Primero, una evaluación continuada de seguimiento de procesos de investigación y lecturas.
 Segundo, una evaluación de tipo certificativo con dos cortes. Primer corte consistente en una presentación oral sustentada en un escrito. El segundo, un artículo científico publicable sobre los

avances de la investigación realizada.

Bibliografía de referencia

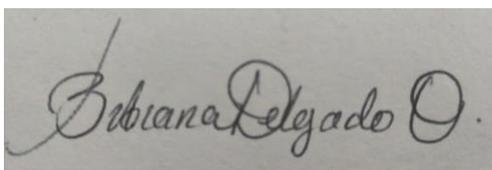
- Bruner, J. (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Madrid: Machado Libros
- Cole, M. (2003). *Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro*. Madrid: Morata ed.
- Dewey, J (2008). *El arte como experiencia*. Paidós. Barcelona.
- Geertz, C. (1994). *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Barcelona: Paidós
- Manguel. A. (2013). *Una historia de la lectura*. Alianza Editorial. España.
- Mead, M. (2021). *Cultura y compromiso*. Barcelona: Gedisa editorial
- Montes, G. (2017). *Buscar indicios, construir sentido*. Babel Libros. Bogotá.
- Moro, C.; Müller-Mirza, N. (Eds) (2014). *Semiótica, cultura y desarrollo psicológico*. Madrid: Machado ediciones
- Saldívar, D. (2014). *García Márquez. El viaje a la semilla*. Planeta. Bogotá.
- Sánchez Baute, A. (2019). *Leandro*. Alfaguara. Bogotá.
- Wertsch, J. V. (1988). *Vygotsky y la formación social de la mente*. Barcelona: Paidós
- Vallejo, I. (2021). *El infinito en un junco*. Ed. Siruela. España.
- Vygotsky, L. S. (2003). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid: Aka
- Vygotsky, L. S (2005). *Psychologie de l'art*. Paris: La Dispute.
- Vygotsky, L. S. (edición de Martín Hernández) (2016). *Vygotsky, Obras escogidas*. (4 tomos). Scotts Valley, California: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Filmografía

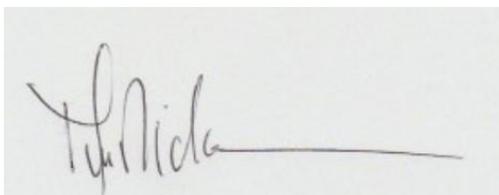
- *Conrack* (1974). Situada en un lugar remoto de Luisiana. Dirigida por Martin Ritt. Estados Unidos.
- *La lengua de las mariposas* (1999) – Galicia 1936. José Luis Cuerda. Dirigida por España.
- *La sonrisa de la Mona Lisa* (2003), Situada en Wellesley, Nueva Inglaterra 1953. Dirigida por Mike Newell. Estados Unidos.
- *Billy Elliot* (2000). Situada en 1984, Durham. Dirigida por Stephen Daldry. Reino Unido.
- *Los coristas* (2004). Situada en 1948. Dirigida por Christophe Barratier. Francia.
- *Buda explotó de vergüenza* (2007). Afganistán Dirigida por Hana Makhmalbaf.

- Rojo como el cielo (2006), Italia. Situada en Toscana años 70. Dirección de Cristiano Bortone

Caroline Ofreñ

Sabrina Delgado O.

Yvonne

Firma profesor(es) oferente(s)