

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

PROPUESTA SEMINARIO DOCTORAL

Nombre del seminario:	Documental social y docencia: aportes del género y la crónica a la cultura general del 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: 1	Año: 2023
Tipo de seminario (marque con X)	De énfasis: X	De Educación y Pedagogía:
Horario del seminario	Lunes de 4:00 p.m. – 8:00 p.m.	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, los documentales sociales y de 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 de las artes 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 obras emblemáticas del documental social, y del documental social participativo, sobre temas socioculturales y educativos de primera relevancia en América Latina, aprovechando en particular la riqueza referencial propia del cine, así como los juegos de filiación con otras expresiones, prácticas literarias, en particular las crónicas de las que se deriva el espesor histórico y cultural de los temas sobre los que versan. Este género audiovisual, sin perder su profunda relación con los hechos de la realidad, ha modificado y complementado las relaciones que usualmente tenemos con estos temas (noticias de periodismo, estudios académicos, análisis teóricos) a partir de establecer otros tipos de vínculos que articulan las esferas intelectuales y sensibles de la recepción (Jauss). Las crónicas, las historias de vida, las trazas de vida cotidiana de habitantes logran establecer procesos dialógicos (Bajtín) con las realidades diversas de nuestra región, países y localidades, ampliando así la comprensión de tensiones y perspectivas.

Entender los artefactos de las artes, de sus prácticas y expresiones como sustrato para materiales 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 (documentales y fotografía) y capitalizarlas para ampliar los mundos simbólicos y sus usos en las aulas?

El documental social tiene en la historia del siglo XX, y en nuestra región latinoamericana, una ya larga tradición de producciones que, a través de la fuerza narrativa y estética de los lenguajes audiovisuales, han buscado documentar situaciones y vivencias de la vida cotidiana que generalmente ocupan poco la atención de las agendas políticas y de los medios *mainstream* de comunicación. Su fuerza ha radicado en la visibilización de las temáticas sociales, políticas o educativas (que también) a través de la capacidad de las expresiones artísticas de hacer circular socialmente narrativas encarnadas en las voces, formas de hablar, sonidos, rostros, formas de vestir, de interactuar con otros, de dirigirse a nosotros como espectadores muchas veces lejanos de esos contextos... imágenes y sonidos concretos, historias particulares de individuos y de colectivos, que alimentan y complementan las fronteras de nuestra realidad.

La fuerza del documental social es la de ofrecernos una unidad discursiva – el espacio de la obra- de realidades sobre las que, de otra manera, no percibimos generalmente sino fragmentos dispersos que

¹ La traducción es nuestra.

no integramos en nuestras propias narrativas del mundo: narración, fábula, intriga, desenlaces y demás elementos clásicos de la poética aristotélica, son los elementos productores de sentido que el sujeto, en particular los docentes y mediadores, pueden aprender a movilizar en tanto herramientas de construcción de significados de las realidades sobre las cuales se pretende intervenir para el cambio socio-educativo.

Objetivos

- Continuar con las investigaciones alrededor de la construcción de la cultura general del profesor (Ramírez Acosta, 2004) a partir de obras de distintos géneros y disciplinas, pero pertenecientes todas al patrimonio artístico y cultural. Iniciadas en el marco del seminario 'Cine y docencia de 2022-2', estas investigaciones focalizan en esta versión el género del "documental social". Con profesores y mediadores en ejercicio interesados en entender problemas sociales a través de los aportes específicos de este tipo de obra, el seminario puntualiza diversos focos de profundización 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 consisten las investigaciones empíricas.

En efecto como lo subrayamos antes, no se trata de hacer una historia del cine o del cine documental en el caso de este semestre, 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 obras audiovisuales y sus filiaciones hacia la ampliación del acervo cultural y profesional 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 documentales 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 Y LOS PRODUCTOS DE LA CULTURA. 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 los documentales y las crónicas, el eco en obras de las artes 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.

Se propone a los participantes partir de obras emblemáticas del género, particularmente de nuestro país y de la región latinoamericana, e investigar los procesos a través de los cuáles se pueden fomentar lecturas más complejas de las relaciones entre obra fílmica- referentes culturales del espectador y relaciones de sentido sobre la realidad.

Metodología

En forma de seminario taller, los estudiantes están invitados a visualizar una cierta cantidad de documentales sociales 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:

1. Identificación y ampliación de referencias culturales de diferentes documentos relacionados con las artes, cultura y educación.
2. Texto de ensayo y seguimiento de las diferentes etapas de una metodología de interpretación de obras fílmicas. A. Construcción de enunciados de la orientación interpretativa y sinopsis de la obra directamente relacionada con los temas del enunciado. B. Identificación y notación de trazas de la obra de apoyo argumentativo. C. Filiaciones y referencias: identificación de los temas que por su uso y sentido en la obra solicitan profundización a partir de referencias diversas. D. Análisis y desarrollo argumentativo de la interpretación de la obra fílmica apoyado en las trazas.

3. Los textos escritos serán sustentados en las sesiones de los seminarios a lo largo del semestre. (1h por grupo).

Segundo, una evaluación final de tipo certificativo, bajo la forma de un artículo científico publicable alrededor de las investigaciones realizadas y desarrollando la problemática a partir de uno de los cuatro ejes temáticos propuestos en el syllabus. (Se proponen espacios de tutoría de 2h máximo para cada grupo).

Bibliografía de referencia

Documentales

- *Drifters* (1929). John Grierson. Escocia.
- . (1922) *Nanook of the north*. Características del cine de ficción al documental Robert J. Flaherty. USA.
- *Bowling for Columbine* (2002). Michel Moore. USA.
- *Chircales* (1968). Marta Rodríguez y Jorge Silva. Colombia.
- *Que sea ley* (2019) Juan Diego Solanas. Argentina.
- *Ciro y yo* (2018). Miguel Salazar. Colombia
- *Hija de la laguna* (2015). Ernesto Cabellos Damián. Perú.
- *Don Ca* (2013) Patricia Ayala Ruiz. Colombia.
- *¿Quién soy?* (2021) Ana Cristina Monroy. Colombia.
- *Hermanas* (2022) Paola Ochoa. Colombia
- *La señorita María. La falda de la montaña.* (2017). Rubén Mendoza.
- *Niños, niñas y adolescentes. No fue un mal menor. Tres generaciones en medio de la guerra. Conflicto y escuela.* Audios y podcasts de la Comisión de la verdad.
- *La Violencia Invisible.* Asociación Páginas Violeta. Año 2021. España
María Giselle Royo
El silencio que queda. Film documental. Teresa Garrido. Año 2019. España

Crónicas

- Aguirre Zimmerman, N. (2006). *300 días en Afganistán.* Barcelona, Editorial Anagrama SA.
- Alexiévich, S. (2015). *La guerra no tiene rostro de mujer.* Debate.
- Ancízar, Manuel (1853). *Peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la Nueva Granada.* Imprenta de Echavarría hermanos. 1853. PDF
- Molano, A. (2016). *Del llano llano.* Debolsillo.
- Grinkevichiute, D; Kontrimaite, Marite et all. (2015). *Voces en el hielo. Testimonios de deportados del Báltico a Siberia.* Laguna Libros.

Bibliografía

- Aguilar, G. (2015). *Más allá del pueblo. Imágenes, indicios y políticas del cine.* México: Fondo de Cultura Económica.
- Barthes, Roland. 1982. *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces.* Barcelona: Paidós Ibérica S. A.

- Barnouw, Erik: *Documentary. A History of the non fiction film*, Oxford University Press, Oxford, 1993. “ :
- El documental: historia y estilo, Gedisa, Barcelona, 2002.
- Bieletto, Natalia, y Christian Spencer. 2020. *Volver a creer. Música, sonido y escucha en el movimiento social chileno (2019-2020)*. Vol. 54. La Habana: Boletín Música Casa de las Américas.
- Callegaro, A. M., & Lago, C. (2012). La crónica latinoamericana: cruce entre literatura, periodismo y análisis social. *Quórum Académico*, 9(2), 246-262.
- Crawford, P.I./ Turton, D. (eds.): *Film as ethnography*, Manchester University Press, Manchester, 1993
- Davis, W., & Suescún, N. (2004). *El río: exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica*. El Áncora ed.: Fondo de cultura económica.
- Ortega, M. (2004). “Rupturas y continuidades en el documental social”. *Secuencias: Revista de historia del cine*, (29), 47-61.
- Pausanias (2000). *Descripción de Grecia. Ática y Élide*. Alianza Editorial.
- Ramírez, P. (2004). Bases para una teoría de la cultura general universitaria. *Estudios*, (18-19), 65-78.
- Romanguera, J. y Alsina, H. (ed). (1993). *Textos y manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra.
- Sellés, Magdalena: *El documental y el lenguaje cinematográfico*, 2008.
- Schroeder Rodríguez, P. A. (2021). Perdonar sin olvidar: El difícil proceso de paz en Colombia a través del documental. *Latin American Research Review*, 56(1), 233-241.
- Thomas, Florence. 2003. *Género: Femenino. Un ensayo autobiográfico*. Bogotá: Ag
- Torreiro, C. y Cerdán, J. (ed.): *Documental y vanguardia*, Cátedra, M., 2005
- Wulf, A. (2016). *La invención de la naturaleza: el nuevo mundo de Alexander von Humboldt*. Taurus.

Firma profesor(es) oferente(s)