

COMUNICACIÓN EDUCATIVA: EL CINE, UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO

Curso 2016/2017

(Código:23305191)

1.PRESENTACIÓN

Esta asignatura trata sobre la iniciación al cine como hecho artístico en sí y como medio de conocimiento crítico y abierto, como medio de educación sensible y directo. Mucho se ha escrito sobre la compleja y fronteriza naturaleza del cinematógrafo: un arte que imita la vida misma. Nos acercamos en este curso a esas estimaciones que consideran su carácter de arte y lenguaje al mismo tiempo, y que de alguna manera tienen en cuenta el campo especial con el que queremos establecer relaciones: La Educación y la Enseñanza en cualquiera de sus campos, a través de la expresión y comunicación de sentimientos y emociones de modo indirecto y metafórico. El Cine es una herramienta privilegiada de expresión y comunicación. El Cine estimula a la vez el pensamiento y el sentimiento, la inteligencia y las emociones sin establecer separación entre estos campos y movilizandolos recursos comunes para un aprendizaje abierto: una ventana abierta al mundo.

Pondremos pues, especial atención en considerar, como ya dijo C. Metz, la más significativa especialidad del cine que "es la presencia de un lenguaje que quiere hacerse arte en el seno de un arte que quiere hacerse lenguaje".

2.CONTEXTUALIZACIÓN

Esta asignatura por su carácter básico y popular, al alcance del común, ha de aportar a los estudiantes el conocimiento y la reflexión sobre el uso de este recurso en las aulas y espacios de enseñanza y cultura en las diferentes áreas del aprendizaje, implicando su utilización y aplicación didáctica y educativa en las funciones propias del profesor o formador de esta sociedad tan plural y versátil, en donde hay que enfocar y analizar los mecanismos individuales y sociales desde variados puntos de vista. Si hay una herramienta de comunicación que contemple las múltiples diversidades culturales de las sociedades actuales, es el cine. No podemos pues, perder la oportunidad de utilizarlo tanto en nuestras aulas como fuera de ella, en cualquier comunidad donde se establezcan relaciones sociales. Este instrumento, el cine, es una ventana abierta al mundo que propone una mirada inteligente y sensitiva y puede ser de una gran eficacia formadora, comunicadora y socializadora en manos tanto de docentes como de estudiantes, futuros docentes, o cualquier persona que esté implicada en la educación, la cultura y la comunicación.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Contar con la titulación universitaria necesaria para acceder a los estudios de máster y tener interés por el Cine y sus posibilidades expresivas, comunicadoras y educativa. Tener un cierto conocimiento de este arte (no tiene por qué ser un conocimiento técnico ni profesional) tanto como frecuente espectador como por haberse interesado por su conocimiento e historia u otros aspectos. Contar también con sensibilidad y curiosidad ante los procesos de enseñanza-aprendizaje actuales que requieren una diversidad de métodos, una puesta al día en los procedimientos innovadores de enseñanza y comunicación que afectan a la sociedad moderna. Ser consciente del papel de la didáctica más adecuada en la mejora de los procesos formativos y comunicadores.

En cuanto al uso de los materiales, películas, grabaciones, etc...los estudiantes han de conocer ciertos recursos tecnológicos a nivel de usuario medio/alto y disponer de acceso a Internet y de los aparatos tecnológicos que exigen la visión de las películas seleccionadas, su tratamiento y análisis.

En cuanto a la aplicación de las películas elegidas, es conveniente que el estudiante disponga de algún grupo de espectadores en el aula o en el lugar donde imparta su docencia o profesión o si no está en activo deberá juntar un grupo pequeño de conocidos con el que hacer los visionados para realizar el trabajo práctico de la asignatura. En última instancia si ese fuera un gran inconveniente, se pone en contacto al principio del curso con el equipo docente que considerará su caso.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Implicar a los profesores y profesoras (presentes y futuros) en el conocimiento y uso del cine como herramienta o recurso habitual en el proceso de enseñanza-aprendizaje como conocimiento y comunicación, o sea como expresión y comunicación educativa.
- Iniciar al Profesorado de Educación Secundaria, Primaria o Universitaria o a Educadores Sociales, así como a profesionales, expertos en otras materias, que quieran aprovechar este recurso, en el uso y aprovechamiento didáctico y estimulante del cinematógrafo en las aulas y en las comunidades, dada su especial competencia pedagógica, psicológica y emocional.
- Estimular y desarrollar la capacidad creadora, expresiva y dialogante de los adolescentes y los niños a través del cinematógrafo, tras la visión y análisis de ciertas obras de alto interés artístico y social.
- Valorar y desarrollar la idea de cuáles serán los estilos de enseñanza que favorecerían el análisis y manejo del cinematógrafo como comunicación educativa.
- Descubrir y adaptar los estilos y estrategias del docente a la singularidad curricular de su dominio educativo.
- Conocer los recursos tecnológicos que pueden utilizarse con fines didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante en la enseñanza del cine y en el uso del cine para la enseñanza.
- Conocer, aplicar e integrar algunas de las aportaciones del mercado en este sentido, repensando los requisitos que exige su integración pedagógica para una práctica educativa adaptada a los requerimientos de una sociedad diversa y global.
- Seleccionar del séptimo arte aquellas obras que por sí mismas representen un ejercicio de inteligencia, sensibilidad y apertura de mirada ante los problemas de la vida, las relaciones sociales, la convivencia con los otros, y el cuidado respetuoso de la naturaleza y el mundo.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El contenido esencial de este curso consiste en las actividades que hagan los estudiantes de la asignatura utilizando el visionado y aplicación de películas elegidas (propuestas por el equipo docente) a un grupo previo de espectadores en el aula, o en lugares de aprendizaje y cultura semejantes. Al no haber examen presencial, sino trabajos a distancia, se recomienda el uso de la bibliografía básica y la complementaria sugerida, que proporcionará al estudiante los conocimientos básicos necesarios y le preparará para el análisis crítico de la experiencia educadora a través del uso del cinematógrafo. El hecho de que se distribuyan los contenidos del temario no implica que la bibliografía siga al pie de la letra ese orden. Nos interesa un conocimiento global teórico y práctico:

Tema 1.- El cine como medio didáctico y educativo. El cinematógrafo en la Escuela. El Cine como estimulante del pensamiento y transmisor de tradiciones y valores.

Tema 2.- El visionado y análisis de las películas. Cómo realizar las actividades audiovisuales en el aula con los alumnos. Grabación de las experiencias. Tratamiento individualizado y tratamiento colectivo.

Tema 3.- Lectura y análisis de textos fundamentales acerca de obras cinematográficas relevantes y sus realizadores. Realización de fichas, textos, guiones, grabaciones y filmaciones de las actividades en el aula. Conclusiones e informes de intervención didáctica.

6.EQUIPO DOCENTE

7.METODOLOGÍA

Se trata de mostrar no sólo cómo el cine *puede servir de comunicación educativa sino también de hacer una educación cinematográfica*; es decir, de enseñar a ver el cine. De conquistar, y ayudar luego a otros a hacer lo mismo, un criterio con el que al enfrentarse a una obra cinematográfica la podamos entender y disfrutar más y mejor.

Método reflexivo y de análisis crítico, tanto en la adquisición de los conocimientos teóricos previos como en la práctica y debates posteriores al visionado de las obras.

Las películas elegidas para su visión y comentario reúnen entre todas ellas de una manera u otra, las diferentes características necesarias para cumplir nuestros objetivos: aprender del cine, aprender con el cine y aprender a ver cine.

El sistema metodológico a desarrollar para esta asignatura es de carácter integrado y holístico armonizando la utilización de medios didácticos con el trabajo autónomo y colaborativo aplicado a la construcción de modelos didácticos innovadores.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

- Bergala, Alain (2007): La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona, Laertes Educación.
- Gilmour, D. (2010): Cineclub: Un padre, su hijo y una educación nada convencional. Reservoir Books.
- Escudero, I. Xavier Bermúdez (2002) Cine y Educación. El cine como arte, forma de conocimiento y recurso didáctico. Enseñanza Primaria, Secundaria y Superior. Madrid: UNED. Colección Textos de Educación Permanente.
- Lecturas subidas a la plataforma alf al inicio del curso.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

AUMONT, J. BERGALA A. MARIE, M, VERNET, M. (1983). *Estética del cine*. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós. Comunicación.

Bazin, A. (2000). *¿Qué es el cine?* Libros de Cine. Madrid: Rialp, 2000 (4ª Edición).

BUÑUEL, L (1998). *Mi último suspiro* . Barcelona. Plaza y Janés Editores.

CARRIÉRE, J, C (1997). *La película que no se ve*. Barcelona: Paidós Ibérica.

DELTELL, L., GARCÍA, J. y QUERO, M. (2009): *Breve Historia del Cine*. Fragua, Madrid.

DIÉGUEZ, R. (1978). *Las funciones de la imagen en la Enseñanza: semántica y didáctica*. Barcelona. J. L. Gustavo Gili.

ESCUADERO, I., GODED, E. y LAGO, P. (2010). Tratamiento y aplicación de las artes a las diversas áreas del conocimiento. Madrid: UNED.

METZ, C. (1979). *Psicoanálisis y el cine: el significante imaginari o* . Barcelona. Gedisa.

MITRY, J. *Estética y Psicología del cine*. Vol 1 y 2. Madrid. Siglo XXI.

THOMPSON K. (1995): *El arte cinematográfico* . Barcelona: Paidós.

TRUFFAUT, F. (2002). *El placer de la mirada* . Barcelona, Paidós.

10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

A. Textos teóricos

Lectura de la bibliografía básica recomendada así como de las lecturas oportunamente subidas a la plataforma.

Estos contenidos sirven tanto a los alumnos de Enseñanzas Medias, Superiores o Primarias como a los profesionales de otras ramas de la educación, como iniciación al cine y les prepararán para un mejor entendimiento de las obras cinematográficas.

Consulta de la bibliografía recomendada.

B. Películas

Visión, comentarios y análisis de, al menos, cinco películas de las seleccionadas de cualquiera de los dos listados propuestos por el equipo docente: uno para Enseñanza Secundaria y Superior (o niveles equivalentes) y otro para Primaria (o equivalente) y disponibles en la plataforma al inicio de curso.

11. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La tutorización y seguimiento se realizará utilizando las distintas herramientas de comunicación de la plataforma.

Profesora: Dra. Mercedes Quero Gervilla.

Lunes de 16,30 a 20 horas (horario de atención por teléfono).

Despacho 2.38.

UNED. Facultad de Educación. C/ Juan del Rosal, 14. 28040 Madrid

Tlfno.: 91 398 90 29

E.Mail: mercedes.quero@edu.uned.es

12. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Para evaluar los aprendizajes realizados en Comunicación educativa: el cine, una ventana abierta a mundo se utilizarán los siguientes criterios:

- Realización de un trabajo de investigación basado en una experiencia centrada en el uso del cine como recurso didáctico. Tomando especial atención a la selección de películas, los contenidos educativos a trabajar, procedimientos, desarrollo de actividades diseñadas por el investigador/a para el trabajo del grupo sobre el que se realiza la experiencia, recogida de datos y redacción de conclusiones para la formulación de propuestas educativas innovadoras basadas en el uso de narraciones audiovisuales como vehículo didáctico.
- La participación en los foros con contribuciones interesantes: compartir aprendizajes, puntos de vista, conocimientos, inquietudes..., todo lo que ayude a generar nuevos debates en los que todos podamos aprender serán bienvenidos en este espacio.
- Aunque esta asignatura no cuenta con exámenes presenciales, los plazos de entrega del trabajo principal coincide con las fechas habituales de los exámenes presenciales de la UNED en las convocatorias de junio y septiembre y se informará oportunamente en la plataforma (alf). Será también, a través de dicho entorno virtual, desde el que se haga entrega del trabajo.
- Si algún alumno deseara hacer el TFM (trabajo fin de máster) en esta línea de estudio -para lo que debe haber concluido satisfactoriamente todas las asignaturas- puede ponerse en contacto por email con el equipo docente e ir preparando el tema elegido (mercedes.quero@edu.uned.es).

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

14.Competencias

GENERALES

CG05 - Gestionar procesos de innovación.

CG06 - Adquirir habilidades de autoformación por medios tradicionales y tecnológicos a lo largo de la vida.

CG07 - Integrar críticamente la información respetando y promoviendo la justicia y la diversidad cultural.

CG08 - Aplicar principios éticos como investigador.

ESPECÍFICAS

CE02 - Adquirir un conocimiento práctico docente e investigador para la mejora continua de las instituciones y sus procesos educativos en entornos multiculturales y tecnológicos.

CE03 - Diseñar modelos didácticos interculturales y tecnológicos.

CE04 - Desarrollar técnicas y procesos para la indagación, reflexión y análisis en contextos interculturales y tecnológicos.

