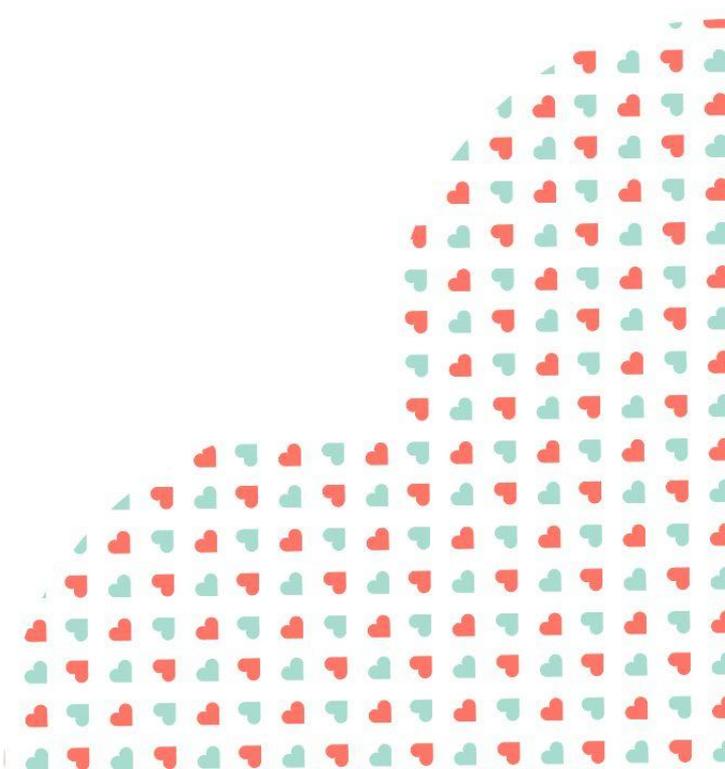

EL ARTE DEL CINE

como aliado en el aula

Laura Aristy Camejo
Eduardo Villanueva

**Laura Aristy
Camejo**

Ingeniera industrial, cineasta
y Líder de Data y Calidad 512

**Eduardo
Villanueva**

Asesor de aprendizaje
Instituto 512

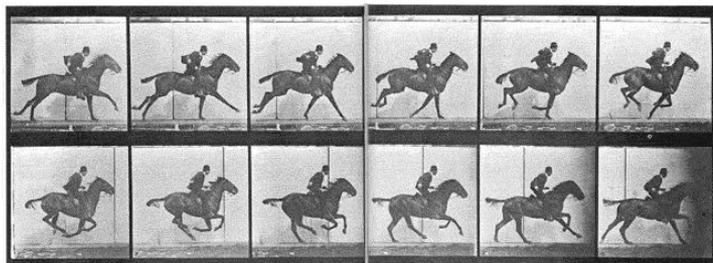
EL CINE: ÚNICO ARTE DESARROLLADO A PARTIR DE UNA TECNOLOGÍA

Antecedentes hasta nuestros días:

1895: Primera patente del cinematógrafo por los hermanos Augusto y Luis Lumière

La proyección se basa en **24 fotos por segundo**, para dar la ILUSIÓN de movimiento.

EL CINE: ÚNICO ARTE DESARROLLADO A PARTIR DE UNA TECNOLOGÍA

Antecedentes hasta nuestros días:

Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo (1877) y la bombilla eléctrica (1879)

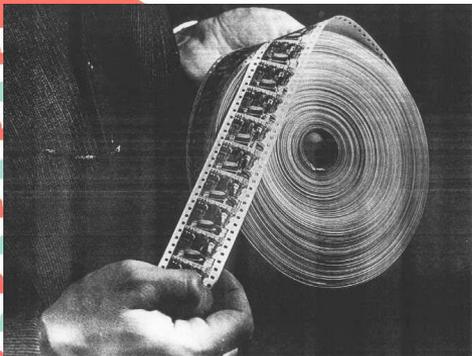
Edison también inventa la cámara de cine con la ayuda de George Eastman (**Kodak**), creador de la película en 35 mm.

Georges Mèliès convirtió el cine en espectáculo (1896), produjo más de 500 películas y fundó el primer estudio cinematográfico.

EL CINE: ÚNICO ARTE DESARROLLADO A PARTIR DE UNA TECNOLOGÍA

Adiós a la cinta cinematográfica:

Hasta 1950: Nitrato de celulosa

1910: **Kodak** presenta el acetato de celulosa

1941: Polietileno tereftalato (Poliéster)

BIENVENIDAS LAS CÁMARAS DIGITALES

El cine como lenguaje

El cine como lenguaje

Alfabetización audiovisual

01

Alfabetizar al
alumnado en el
dominio de códigos y
lenguajes expresivos
de estos medios

02

Formar ciudadanos
que sepan
desenvolverse de
forma inteligente en
un contexto social
mediático

Alfabetización audiovisual

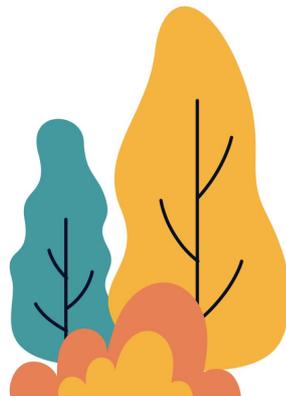
Propiedades

Hugo - 2011
Martin Scorsese

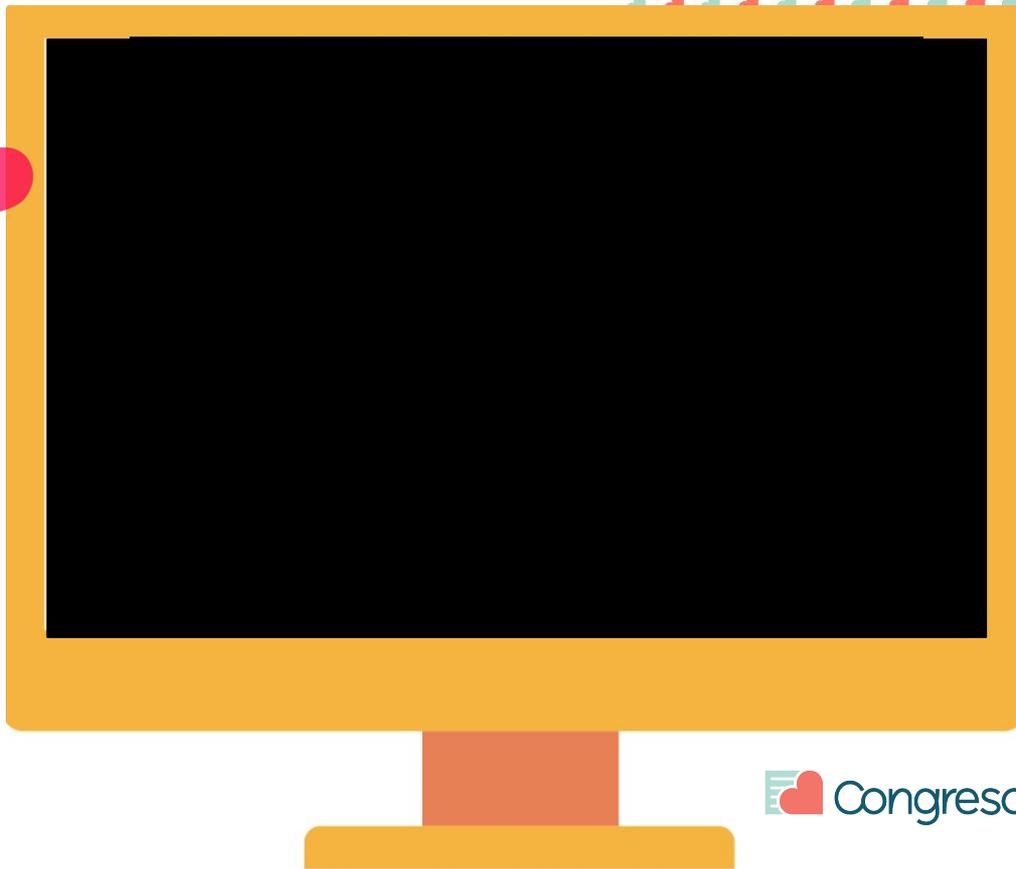
Psicosis - 1960
Alfred Hitchcock

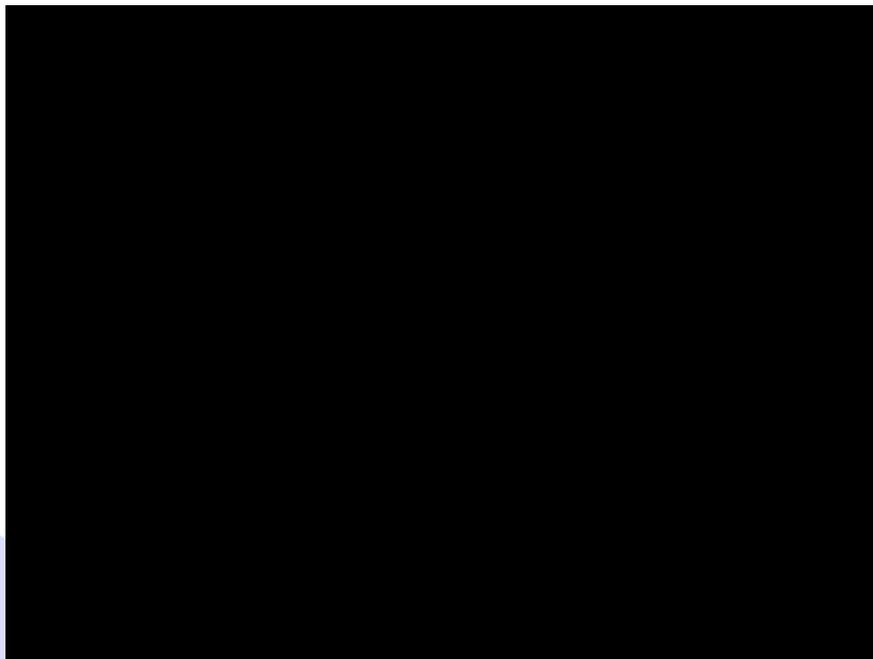

Transformación desde el
Corazón de la Educación

Alfabetización audiovisual

Propiedades

*El cine es un arte
de la implicación
y la sugestión*

Narración digital: El montaje

Efecto Kuleshov

<https://www.menti.com/duf98ifgj7>

Código para votar: 1670 4544

Narración digital

¿Cómo lo llevo al aula?

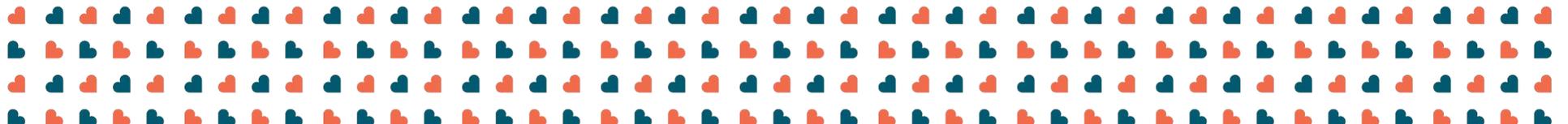
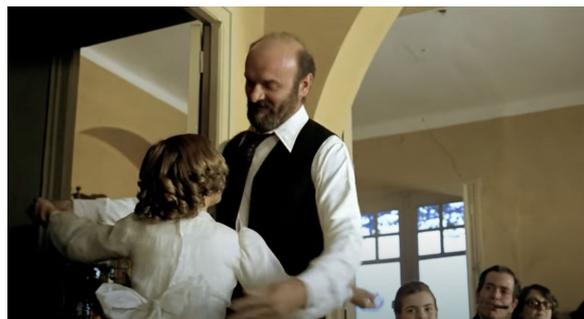
02

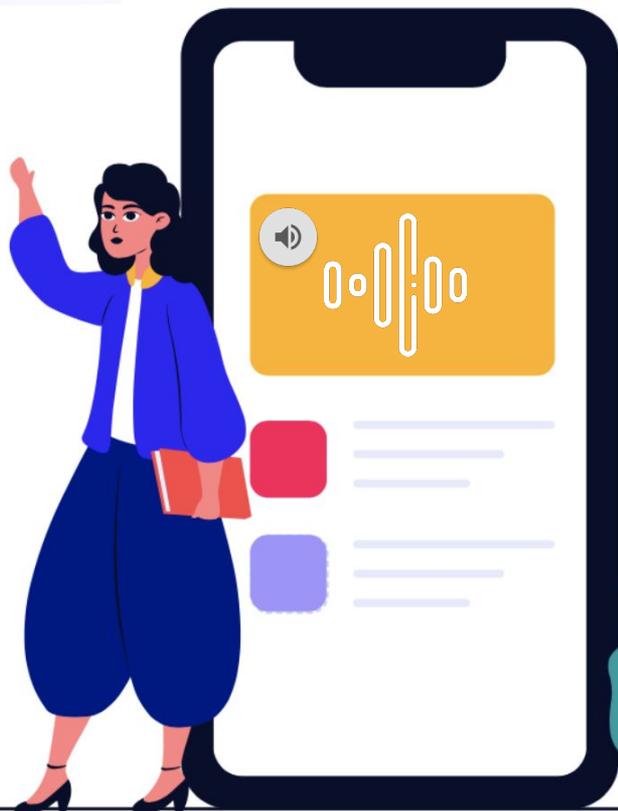
¡Analiza películas
con tus alumnos!

Narración digital

Los planos y movimiento

El sonido

Tiburón - 1975

Steven Spielberg

El sonido

*Sugerencias de qué
hacer en el aula*

Escuchar música
de películas en
grupos

Identificación de
sonidos al visualizar
audiovisuales

Recreación de
escenas a mudas

Los temas

El **cine** es reflejo de la misma vida: Las técnicas propias del lenguaje cinematográfico son un soporte ideal para iniciarse en la investigación de hechos, novedades y formas de comportamiento social.

“SE
AMPLÍA/COMPLEMENTA
EL CURRÍCULO CON
NUEVAS ASIGNATURAS NO
CONVENCIONALES”

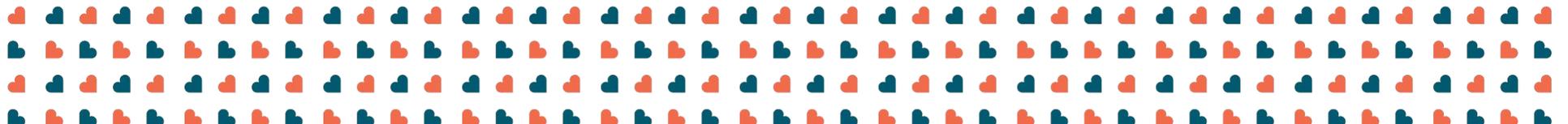
Hilda Karina Abreu

El cine y las competencias del currículo

*Curricular Nivel Secundario (Segundo Ciclo). Componente Académico
Modalidad Técnico-Profesional y Modalidad en Artes*

- Competencia Ética y Ciudadana
- Competencia Comunicativa
- Competencia de Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
- Competencia de Resolución de Problemas
- Competencia Científica y Tecnológica
- Competencia Ambiental y de la Salud
- Competencia de Desarrollo Personal y Espiritual

Transformación desde el Corazón de la Educación

Centro de Comunicación y Pedagogía, CCP. (2012). Guía Didáctica Profesor Lazhar. Barcelona, España. Recuperado de <http://www.centrocpc.com>

“El cine muestra episodios de ciencia, cultura, naturaleza, etc. Presenta descubrimientos, vivencias, valores y contravalores, aventuras y desventuras, conflictos familiares y bélicos, relaciones interpersonales, odios y amores. El cine es, en definitiva, historia, es, también, actualidad y es futuro... es vida.

Beneficios académicos de integrar el cine en el aula

“Ver una película con una actitud crítica, en definitiva permite asimilar experiencias y asumirlas como propias... por eso, el profesorado tiene en el cine un gran aliado no sólo para **la Educación en Valores**, sino para abordar todas las áreas del conocimiento”.

Estrategias metodológicas

Para analizar un audiovisual en el aula

Que los personajes resulten cercanos para el alumnado por edad y/o situación.

Que se muestre algún tipo de desarrollo moral en la película, ya que esto puede repercutir a la vez en el desarrollo moral del alumnado.

Que el profesorado la considere una buena herramienta de trabajo.

Actividades previas al visionado del audiovisual

Sinopsis argumental

Momento que más
le ha gustado

Detalles en el
visionado

MONSIEUR LAZHAR

Temáticas
para trabajar
en el aula

Contextualizar
el audiovisual

Ficha
técnica

Algunos datos del
rodaje y la película

Los personajes

¿Qué hacer durante la observación del audiovisual?

Prestar atención a:

El entorno sociocultural en el que desarrolla el cortometraje

Las características de los personajes

La música de fondo

Los pasos del tiempo

El tratamiento del color

¿Por qué pasa lo que pasa y no otra cosa hasta llegar al final o desenlace?

Al final pudieramos obtener...

01

Un espacio favorable para que los alumnos hablen de sus sentimientos.

02

Trabajar la gestión de emociones desde un punto de vista de la aceptación y reflexión emocional

03

Observar la realidad desde un punto de vista plural, utilizando diferentes puntos de vista

04

Potenciar la creatividad y la curiosidad como vehículos para el desarrollo personal.

05

Analizar las causas de conflictos y potenciar la opción del diálogo como estrategia para solucionarlos

06

Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración

Actividades posteriores

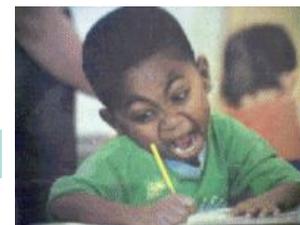
*Al visionado del
audiovisual*

Aprender a exponer y
defender argumentos
con los demás

02

Ejercicio de
reflexión escrita

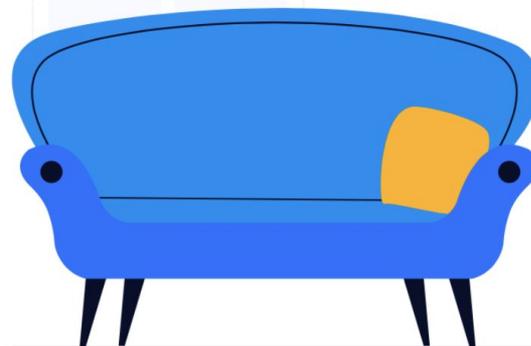
Actividades posteriores

*Al visionado del
audiovisual*

03

Incorporar aprendizajes
de la vida cotidiana

Pasar de las
experiencias ajenas a
las vivencias propias

Ideas de aplicación en el aula

Caso - El profesor Lazhar

Línea de
tiempo

Afrontar lo que
nos pasa

Carta a un amigo

Aprender a
empatizar

Reflexión de la
realidad
educativa

Afrontar el
conflicto

¡Vamos a la **marcha!**

La Fuerza estará
contigo. Siempre".
Obi-Wan Kenobi

Audiovisual: **Cuerdas**

Título original: Cuerdas

Año: 2013

País: España

Duración: 10 min

Director: Pedro Solís García

Producción: Ángel Espinoza

Guion: Pedro Solís García

Música: Victor Peral

Sonido: Fernando Román

Actores de voz: Miriam Martín y Belén Rueda

Productora: La Fiesta PC

Género: Cortometraje Animado, Cine Dramático,
Discapacidad

Audiovisual: **A la Deriva**

Título original: A la Deriva

Año: 2019

País: República Dominicana

Duración: 14 min

Director: Paula Cury Melo

Fotografía: Alejandro Cortés

Producción: Cristal Cine, Paula Cury Melo, Rebecca Atwood,
Gabriel Long

Música: Luis Miguel Pérez

Editores: Gabriel Long, Paul Mounsey, Paula Cury Melo

Productora: Cristal Cine y Atomick Clock

Género: Cortometraje documental

Audiovisual: **Whiplash**

Título original: Whiplash

Año: 2013

País: Estados Unidos

Duración: 18 min

Director: Damien Chazelle

Fotografía: Edd Lukas

Producción: Stephanie Hass, Melanie Jones

Guion: Damien Chazelle

Música: Anna Granucci, Antonio Dominick

Actores: J. K. Simmons, Paul Dietz, Johnny Simmons

Productora: Whiplash Productions

Género: Cortometraje de acción

Audiovisual: **Papá Liborio**

Título original: Papá Liborio

Año: 2017

País: República Dominicana

Duración: 14 min

Director: Oscar Pérez

Fotografía: Tomás Casals

Producción: Juliano Kunert

Guion: Alejandro Moss

Sonido: Armando Rojas

Editor: Armando Rojas

Productora: EYÉ

Género: Cortometraje documental

Transformación desde el
Corazón de la Educación

Gracias

¡Encuesta de satisfacción aquí!

