

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO**

CINE, SOCIEDAD Y TRABAJO SOCIAL

PROFESOR: ARIZALDO CARVAJAL B.

Correo: arizaldo.carvajal@correounivalle.edu.co Tel: 3315229 ext. 104

Web cursos: <http://cursosarizaldocarvajal.jimdo.com/>

Componente: Profesional

Código asignatura: 207100M

Tipo: Electiva profesional

Condiciones: Habilitable

Créditos: 3

Intensidad horaria: 3 horas semanales

Período: Agosto – Diciembre de 2016

I. PRESENTACION

El cine es un instrumento imprescindible para la comprensión de nuestra realidad social; de nuestra historia. La relación cine - sociedad es estrecha; el cine, por su historia y características, es considerado por la sociología “como una técnica de investigación social”, “como un exponente importante del imaginario social”. Además de una función lúdica, estética, el cine tiene una función informativa, investigadora, social y pedagógica. En otras palabras, aprender con el *séptimo arte*.

Así, los múltiples matices que lo acompañan pueden abrir interesantes y significativas vías para explorar (discutir) la relación cine-sociedad-trabajo social (léase películas-documentales, problemáticas sociales e intervención en lo social).

II. OBJETIVOS

GENERAL:

- El curso pretende ofrecer las herramientas necesarias para que el trabajador social enfrente el análisis de un film con carácter social-histórico, y lo incorpore a su disciplina-profesión (léase conocimiento-intervención).

ESPECIFICOS:

- Analizar la relación cine-sociedad-trabajo social.
- Identificar los elementos que convierten al cine en un documento histórico y social.
- Adquirir las herramientas necesarias para leer el cine social.
- Analizar cada una de las películas que se proyecten en relación con una realidad social, y desde la mirada del trabajo social.

III. CONTENIDO

1. ARTE, SOCIEDAD, TRABAJO SOCIAL E INTERVENCIÓN SOCIAL
2. EL CINE COMO DOCUMENTO SOCIAL E HISTÓRICO
3. REFLEJO DE LA SOCIEDAD A TRAVES DEL FILM
4. EI DOCUMENTAL
5. ANALISIS FILMICO
6. PROBLEMÁTICAS SOCIALES A TRAVÉS DEL CINE
7. CINE, SOCIEDAD Y TRABAJO SOCIAL

IV. METODOLOGIA

Se combinará la exposición de conceptos teóricos sobre el tema, la proyección de un film y su respectivo análisis, la exposición y participación de l@s alumn@s en las clases.

Este es un curso que requiere pasión y compromiso con el cine y el conocimiento, disposición a aprender significativamente, complicidad, etc.

V. EVALUACIÓN

-Control de lectura, Participación: 33%

-Talleres: 33%

-Exposición de una temática a partir de un film: 34%:

(Incluye la elaboración de un Trabajo que contenga: análisis del film-problemática-intervención. –El trabajo se entregará en forma virtual en el blog del curso:

<http://cineytrabajosocial.blogspot.com/>

VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

AGUAYO, Fernando y Lourdes Roca (coordinadores) (2005). *Imágenes e investigación social*, México, Instituto Mora.

ALFARO RODRÍGUEZ, Loreto Daniela y Carolina Isabel Sura Ulloa (2007). *Teatro Comunitario como Proceso de Transformación Social. Sistematización de tres experiencias en Chile: Un desafío para el Trabajo Social Comunitario*. Tesis para optar al Grado Académico de Licenciada en Trabajo Social. Santiago-Chile. Universidad Tecnológica Metropolitana.

ALVAREZ, Carlos (1989). *Sobre cine colombiano y latinoamericano*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

AROCENA, Carmen (2002). *Francis Ford Coppola. La trilogía de “El padrino”*, Barcelona, Paidós.

AUSTRUC, Frédéric (2003). *El cine de los hermanos Cohen*, Barcelona, Paidós.

BAECQUE, Antoine de (Compilador) (2003). *La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos*, Barcelona, Paidós.

BAZIN, André (2008). *Qué es el cine*, Madrid, 8ª edición, Editorial Rialp.

BETTETINI, Gianfranco (1984): *Tiempo de la Expresión Cinematográfica*. México, Fondo de Cultura Económica.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (1995). *El Arte Cinematográfico*, Barcelona Editorial Paidós.

BURKE, Peter (2005). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica.

CAICEDO, Juan Diego (2009). *Sobre el cine y sus hermanas*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

CAPARROS, José María (1997): *100 Películas sobre Historia Contemporánea.* , Madrid, Alianza Editorial.

CAPARROS, José María (1995): “El cine como documento histórico” en *Historia y Cine, realidad, ficción y propaganda.* Madrid, Editorial Complutense.

CARMONA, Ramón (1991). *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra.

CARNACEA, Ángeles y Ana Lozano (coords.) (2011). *Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora.* Madrid, Grupo 5.

CASSETTI, Francisco (1989). *El film y su espectador*, Madrid, Cátedra.

CASSETTI, Francisco (1994). *Teorías del cine 1945-1990*, Madrid, Cátedra.

CASTILLO, Luciano (1994). *Con la locura de los sentidos. Entrevistas a cineastas latinoamericanos*, Buenos Aires, Colección Artesiete.

ECO, Humberto (1970). *La definición del arte.* Barcelona, Ed. Martínez Roca S.A.

ELENA, Alberto (1999). *Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India*, Barcelona, Paidós.

FERRO, Marc (1995). *Historia contemporánea y cine*, Barcelona, Editorial Ariel.

FLEISCHER, Laura. “El arte como herramienta de intervención social”, en http://www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/arte_social.html. Fecha de consulta: Noviembre 2 de 2011.

GARCÍA COLORADO et al (2011). *El cine como recurso didáctico*, México, Editorial Trillas.

GARCÍA MORENO, Beatriz (compiladora) (2000). *La imagen de la ciudad en las artes y en los medios*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

GOMBRICH, E.H. (2003). *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual.* México, Fondo de Cultura Económica.

LIZARAZO ARIAS, Diego (2007). *Icónicas mediáticas. La imagen en televisión, cine y prensa*, México DF, Siglo XXI Editores.

MORA, Orlando (2005). *Escrito en el viento. Crónicas de cine*, Medellín, Universidad de Antioquia.

MARTÍNEZ-SALANOVA, Enrique. “Cine documental”.
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cinedocumental.htm>

MEMORIAS XII CÁTEDRA ANUAL DE HISTORIA ERNESTO RESTREPO TIRADO (2008). *Versiones, subversiones y representaciones del cine colombiano. Investigaciones recientes*, Bogotá, Museo Nacional de Colombia.

PAZ Mª Antonia y MONTERO, Julio (Coord.) (1995): *Historia y Cine. Realidad, ficción y propaganda*. Madrid, Editorial Complutense.

PAVA, Luz Marina (2010). "El cine como un escenario estético para la estética y el conocimiento en la universidad", En Revista Prospectiva No. 15. Cali, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano-Universidad del Valle.

PEREZ LA ROTTA, Guillermo (2003). *Génesis y sentido de la ilusión fílmica*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores-Universidad del Cauca.

PEREZ LA ROTTA, Guillermo (2013). *Cine colombiano: Estética, modernidad y cultura*, Popayán, Editorial Universidad del Cauca.

PÉREZ ADÁN, José (coordinador) (2005). *Cine y Sociedad. Prácticas de Ciencias Sociales*. 2^a.Edición, Madrid, EIUNSA, Ediciones Internacionales Universitarias.

PRIETO, Ignacio (2004). *Antropología e imagen*, Bogotá, Taller Cinco.

REVISTA KINETOSCOPIO. Centro Colombo Americano, Medellín.

ROSENSTONE, Robert A. (1995). *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia*, Barcelona, Editorial Ariel.

ROSENSTONE, Robert A. (1995): "La Historia en la pantalla" en *Historia y Cine, realidad, ficción y propaganda*. Madrid, Editorial Complutense.

SORIN, Pierre (1985). *Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana*, México, FCE.

TALLER DE COMUNICACIÓN No. 5. (Serie Pensamiento audiovisual). Una memoria obstinada: en torno al documental. Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, Cali, I Semestre de 2002.

UROZ, José (Ed.) (1999): *Historia y Cine*. Universidad de Alicante.

WOLF, Sergio (2004). *Cine/Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós.

PÁGINAS DE CINE EN INTERNET:

www.youtube.com

www.septimoarte.org

www.dodeca.org

www.decine21.com

www.cinefagos.net

www.kinetoscopio.com

www.uhu.es/cine.educacion/

www.mundocine.net

<http://vsg71.blogspot.com/2007/09/lista-de-documentales-y-videos-de.html>

<http://cineysociedad.hazblog.com/>

<http://cine.publispain.com>

VII. CRONOGRAMA

TEMA	SESIÓN*	LECTURAS BASICAS	ACTIVIDADES
O. PROGRAMA	1		-Presentación programa -Reglas del juego -Película
EXPRES-ARTE	2		Presentación de videos, poesía, canciones, cuentos, historias, teatro, etc.
1. ARTE, SOCIEDAD, TRABAJO SOCIAL E INTERVENCIÓN SOCIAL	3	CARNACEA, Ángeles y Ana Lozano (coords.) (2011). <i>Arte, intervención y acción social. La creatividad transformadora.</i> Cap. 2. Carmen Olaechea y Georg Engeli. Maneras de ver la realidad social a través del prisma de la creatividad.	-Clase -Discusión -Control lectura
2. EL CINE COMO DOCUMENTO SOCIAL E HISTÓRICO	4	ALÍA MIRANDA, Francisco (2005). <i>Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la historia</i> Cap. 9.5. La relación historia/cine	-Clase -Discusión -Control lectura
3. REFLEJO DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL FILM	5	PÉREZ ADÁN, José (coordinador) (2005). <i>Cine y Sociedad. Prácticas de Ciencias Sociales.</i> Capítulo 3. La vida en común y las reglas de convivencia (Pedro Talavera).	-Clase -Discusión -Control lectura
4. EI DOCUMENTAL	6	TALLER DE COMUNICACIÓN No.5 (Serie Pensamiento audiovisual). Una memoria obstinada: en torno al documental. Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, Cali, I Semestre de 2002. Osar Campo. Nuevos escenarios del documental en Colombia	-Clase -Cine documental -Discusión -Control lectura -Taller 1
5. ANALISIS FILMICO	7,8	CARMONA, Ramón (1991). <i>Cómo se comenta un texto filmico</i> Capítulo II. Comentar, analizar, interpretar PEREZ LA ROTTA, Guillermo (2013). <i>Cine colombiano: Estética, modernidad y cultura</i> Cap. V. Visiones del conflicto armado.	-Clase -Discusión -Control lectura -Película -Taller 2
6. PROBLEMÁTICAS SOCIALES A TRAVÉS DEL CINE	9,10,11,12 ,13,14,	Bibliografía acorde a las temáticas escogidas	-Películas -Discusión
7.CINE, SOCIEDAD Y TRABAJO SOCIAL	15	LIZARAZO ARIAS, Diego (2007). <i>Icónicas mediáticas. La imagen en televisión, cine y prensa</i> El cine en la cultura visual. Hacia la construcción de un pensamiento audiovisual	- Sesión final -Película -Taller 3 -Discusión -Evaluación

*Cada sesión es de 3 horas.