

FACULTAD DE EDUCACIÓN – DEPARTAMENTO DE POSGRADOS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

FORMATO

PROGRAMA SINTÉTICO

Fecha de Aprobación: 29-04-2021

Consejo de Departamento Acta No. 8

SEMINARIO TEMÁTICO : CINE, ESCUELA Y MEMORIA	CÓDIGO: 805235-1
No. CRÉDITOS: 2	PERÍODO ACADÉMICO: 2025-2
INTENSIDAD HORARIA : lunes de 5 a 9 pm, cada 8 días	
FECHA INICIO – FINALIZACIÓN SEMINARIO: 11 de agosto- 20 de octubre	
COMPONENTE DE FORMACIÓN: Específico y Complementario	
NOMBRE DEL PROFESOR: Vladimir Olaya	
EMAIL: dolaya@pedagogica.edu.co	

JUSTIFICACIÓN:

El seminario Cine, escuela y memoria parte del reconocimiento de que las relaciones entre el cine y la escuela han sido abordadas desde múltiples enfoques: como recurso didáctico, como objeto de análisis pedagógico o como representación de prácticas educativas. No obstante, en este espacio se propone volver a mirar esa relación desde otra perspectiva: comprender cómo el cine, más allá de ser un espejo de lo escolar, constituye una forma de imaginar, construir y narrar la escuela; una manera de configurar sentidos sobre lo educativo y de dar forma a ciertas memorias sociales.

La propuesta consiste en indagar también por las filiaciones y conexiones entre estos dos dispositivos: la escuela y el cine. Ambos pueden entenderse como tecnologías de producción simbólica, de inscripción y de formación. Así como la escuela produce una imagen de sociedad y de sujeto —una forma de estar y de aprender en el mundo—, el cine produce miradas, activa imaginarios y contribuye a configurar una idea de escuela y de sujeto escolar. En esa medida, el cine no solo representa prácticas escolares: las reconfigura, las traduce, las resignifica.

Este enfoque se inscribe en los estudios visuales, desde donde se entiende que lo social es también una construcción visual. En esa línea, la visualidad no solo muestra lo visible, sino que instituye formas de conocimiento y de experiencia. Para Nicholas Mirzoeff, uno de los principales referentes en este campo, el “sujeto visual” no es simplemente quien mira, sino aquel que se forma a través de lo que ve, de aquello que se hace visible en determinadas condiciones de posibilidad. Desde esta perspectiva, tanto el cine como la escuela son productores de imágenes, generadores de visualidades y formadores de lectores de signos, cuerpos e historias.

Este seminario propone, entonces, explorar cómo el cine no solo representa la escuela, sino que participa activamente en su construcción, como se constituye en un dispositivo que colabora en la formación de subjetividades, memorias y sentidos que no parten la significación, sino también desde lo afectivo.

PROPÓSITOS DEL SEMINARIO:

Analizar las relaciones entre cine, escuela y memoria desde una perspectiva crítica y visual, reconociendo cómo ambos dispositivos producen formas de subjetividad, representaciones del pasado y tecnologías de inscripción de lo educativo.

Objetivos específicos

1. Explorar los vínculos teóricos y conceptuales entre el cine y la escuela como tecnologías modernas de producción de visualidades y subjetividades.

2. Indagar en las formas en que el cine ha representado la experiencia escolar y los sujetos de la educación, especialmente en contextos de conflicto y memoria histórica.
3. Comprender el papel del cine en la construcción de memorias colectivas y educativas, a partir del análisis de obras fílmicas que tematizan la escuela, la infancia, la enseñanza o el aprendizaje.
4. Analizar la forma en que el cine se constituye en un dispositivo educativo.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

1. Cine y cultura visual. La construcción de la mirada.

Desde los estudios visuales, se plantea que la cultura visual no puede entenderse únicamente desde una perspectiva biológica de la visión, sino que debe abordarse como una construcción cultural e histórica. En esta línea, la visualidad se concibe como una configuración social que se aprende, se instituye y se transforma en contextos históricos específicos. Las formas en que vemos están determinadas por convenciones sociales que delimitan qué es visible, qué debe ser visto y qué permanece fuera del campo de lo legible. Así, la mirada no es neutral, sino condicionada por marcos culturales, políticos y tecnológicos que organizan la percepción.

La visualidad, en tanto proceso histórico, tiene una genealogía que se entrelaza con condiciones materiales, prácticas de exhibición y tecnologías de la imagen. Estas no solo producen imágenes, sino también modos de ver, formas de sensibilidad y posiciones del espectador. En este sentido, la experiencia visual está atravesada por regímenes escópicos, es decir, estructuras normativas de la visión que organizan el deseo, el conocimiento y el poder. Como lo plantea W.J.T. Mitchell (2002), no vemos solos ni desde un lugar neutro, sino dentro de un sistema de códigos culturales que determina tanto lo que vemos como el modo en que lo vemos.

El cine, en este marco, se configura como un dispositivo central de la cultura visual contemporánea. No solo representa, sino que activa formas de mirar, produce subjetividades y participa en la constitución de un campo visual cargado de valores éticos y políticos. El cine enseña a ver, selecciona lo visible, estructura el tiempo y el espacio de la percepción, y con ello, también educa la sensibilidad.

Esta unidad, por tanto, se propone abordar qué se entiende por cultura visual y cómo el cine actúa como un dispositivo que participa activamente en la configuración histórica y social de los modos de ver.

2. Cine, Educación y escuela

Esta unidad aborda el cine como un dispositivo cultural con potencial educativo, que no solo comunica significados, sino que también configura formas de ver, sentir y comprender el mundo. Desde una perspectiva antropológico-pedagógica, se reconoce que el cine tiene agencia formativa al incidir en la percepción, la sensibilidad y las subjetividades.

El enfoque propuesto trasciende lo escolar como institución y entiende la educación como un proceso social de producción de sentido. En este marco, se analiza cómo el cine, a través de sus recursos narrativos y estéticos, educa la mirada y participa en la construcción de imaginarios sobre la escuela, la infancia y el conocimiento.

3. La escuela en el cine

Esta unidad propone analizar cómo se representa la escuela en el cine, entendiendo que dichas representaciones no se limitan al contenido narrativo, sino que están vinculadas a las condiciones de producción, circulación y enunciación de las obras. El cine no solo refleja lo escolar, sino que contribuye a la construcción de imaginarios educativos, configurando formas de ver, sentir y comprender la experiencia escolar.

Asimismo, se busca explorar cómo las imágenes —tanto fijas como en movimiento— han sido utilizadas para investigar la historia de la educación. Lejos de ser meras ilustraciones, las imágenes se reconocen como huellas culturales que permiten acceder a dimensiones sensibles, espaciales y afectivas de lo educativo, ampliando así las formas de pensar la escuela en su

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

La metodología del seminario estará centrada en el análisis teórico aplicado a la comprensión de producciones visuales relacionadas con la escuela. En este marco, se espera que los estudiantes y participantes, en cada sesión, articulen las perspectivas teóricas abordadas con categorías de análisis de imágenes cinematográficas y otros lenguajes visuales, de modo que dichas herramientas permitan indagar cómo se constituyen significaciones desde dispositivos tecnológicos como el cine.

EVALUACIÓN:

La evaluación del seminario se desarrollará como un proceso continuo de análisis y retroalimentación, basado en el seguimiento riguroso de las elaboraciones de los participantes. A lo largo del seminario, los estudiantes deberán realizar lecturas, presentar informes breves y construir un análisis final.

Este trabajo final consistirá en el análisis crítico de una película, en el que se examine cómo se configura lo escolar a través del lenguaje cinematográfico. Se espera que dicho análisis aborde aspectos como:

- Las formas de producción de la obra,
- Su modo de aparición en una época específica,
- Y las significaciones que construye en torno a lo educativo, es decir, cómo el cine no solo representa, sino también educa sobre la educación.

BIBLIOGRAFÍA:

Barthes, R. (1989). La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós.

Benasayag, A. (2012). El cine de ficción en la escuela argentina. Revisión histórica, hipótesis de trabajo y nuevos interrogantes. *Ensemble. Revista electrónica de la Casa Argentina de París*, 6(8). Recuperado de <http://ensemble.educ.ar/?p=2691&numero=30>

Crary, J. (1990). *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century* [Técnicas del observador: Sobre la visión y la modernidad en el siglo XIX]. Cambridge, MA: MIT Press.

Crary, J. (2000). *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture* [Suspensiones de la percepción: Atención, espectáculo y cultura moderna]. Cambridge, MA: MIT Press.

Doane, M.-A. (2002). *The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive* [La emergencia del tiempo cinematográfico: Modernidad, contingencia y el archivo]. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dussel, I., & Gutiérrez, D. (Eds.). (2006). *Educación y la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires: Manantial.

Dussel, I. (2019). Photos found in the archive: An approximation to the work with images based on an amateur album on children's games (Argentina, late nineteenth century). *Historia y Memoria de la Educación*, 10, 91–129.

Dussel, I. (2020). Visuality, materiality, and history. En T. Fitzgerald (Ed.), *Handbook of Historical Studies in Education* [Manual de estudios históricos en educación] (pp. 137–152). New York: Springer.

Edwards, E. (2009). Photography and the material performance of the past [La fotografía y la performance material del pasado]. *History and Theory*, 48(4), 130–150.

Edwards, E. (2012). *The Camera as Historian: Amateur Photography and Historical Imagination, 1885–1918* [La cámara como historiadora: Fotografía amateur e imaginación histórica, 1885–1918]. Durham, NC: Duke University Press.

Edwards, E. (2015). Photography: A strong history? En C. Caraffa & T. Serena (Eds.), *Photo Archives and the Idea of the Nation* [Archivos fotográficos y la idea de nación] (pp. 321–329). Berlin: De Gruyter.

Edwards, E., & Hart, J. (Eds.). (2004). *Photographs, Objects, Histories: On the Materiality of Images* [Fotografías, objetos, historias: Sobre la materialidad de las imágenes]. New York: Routledge.

Foster, H. (1988). Preface. En H. Foster (Ed.), *Vision and Visuality* [Visión y visualidad] (pp. ix–xiv). Seattle: Bay Press / DIA Art Foundation.

Hansen, M. B. (2012). *Cinema and Experience: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, and Theodor W. Adorno* [Cine y experiencia: Kracauer, Benjamin y Adorno]. Berkeley: University of California Press.

Mitchell, W. J. T. (1994). *Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation* [Teoría de la imagen: Ensayos sobre representación visual y verbal]. Chicago: University of Chicago Press.

Mitchell, W. J. T. (2002). Showing seeing. *Journal of Visual Culture*, 1(2), 165–181.

Mitchell, W. J. T. (2006). *What Do Pictures Want? [¿Qué quieren las imágenes?]*. Chicago: University of Chicago Press.

Mirzoeff, N. (2006). On visibility. *Journal of Visual Culture*, 5(1), 53–79.

Mirzoeff, N. (2011). *The Right to Look: A Counterhistory of Visuality [El derecho a mirar: Una contrahistoria de la visualidad]*. Durham, NC: Duke University Press.

Mirzoeff, N. (2011). The right to look. *Critical Inquiry*, 37(3), 473–496. Mirzoeff, N. (2015). *How to See the World [Cómo ver el mundo]*. London: Penguin Books. Priem, K., Dussel, I., & Depaepe, M. (Eds.). (2017). *Images and films as objects to think with: A reappraisal of visual studies in the history of education*. *Paedagogica Historica*, 53(1). Rancière, J. (2003). *Le destin des images [El destino de las imágenes]*. Paris: La Fabrique Éditions.

Rancière, J. (2008). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.

Serra, M. S. (2011). *Cine, escuela y discurso pedagógico: Articulaciones, inclusiones y objeciones en el siglo XX en Argentina*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Szir, S. M. (2007). *Infancia y cultura visual: Los periódicos ilustrados para niños (1880–1910)*. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.

Filmografía Provisional

Carrillo, J., & Andrade, Ó. (Directores). (2010). *Pequeñas voces [Documental animado]*. Colombia: Fundación Imaginario.

César, J.-P. (Director). (2004). *Los coristas [Película]*. Francia: Pathé Renn Productions.

Hausman, D. (Director). (2008). *La ola [Película]*. Alemania: Rat Pack Filmproduktion.

Maybury, P. (Director). (1989). *La sociedad de los poetas muertos [Película]*. Estados Unidos: Touchstone Pictures.

Cantet, L. (Director). (2008). *La clase [Película]*. Francia: Haut et Court.

Ameen, A. (Director). (2007). *Estrellas en la tierra [Película]*. India: Aamir Khan Productions. Nota: Título original: *Taare Zameen Par*

Cuerda, J. L. (Director). (1999). *La lengua de las mariposas [Película]*. España: Sogecine.

Wood, A. (Director). (2004). *Machuca [Película]*. Chile: Wood Producciones.

FIRMA DEL PROFESOR:

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo de 2025