

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE CINE Y ACTUACIÓN, INCINE

PEA 1.2 Programa de estudio de la asignatura TRADICIÓN AUDIOVISUAL ANDINA Y AFROECUATORIANA

Carrera: Asignatura compartida por Realización y Actuación de Cine y Fotografía y Sonido de Cine

Unidad curricular:	Básica
Campo de formación:	Contextualización
Ciclo o semestre:	Quinto semestre RA – FS
Horas de la asignatura:	24
Modalidad:	Presencial
Pre-requisitos:	Ninguno
Co-requisitos:	Ninguno
Docente responsable:	Lourdes Endara Tomaselli

Unidad	Docencia			Prácticas y experimentación			Aprendizaje autónomo	Total de horas	
	Sesiones	horas/sesión	Subtotal	Sesiones	horas/sesión	Subtotal			
1	General	12	1,5	18	12	0,5	6	24	48

Breve descripción de la materia: Mediante el acercamiento sensorial y reflexivo, los y las estudiantes se adentrarán en los significados de diversas manifestaciones culturales audiovisuales de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos. Este acercamiento permitirá introducir conceptos claves que contribuyan a valorar la diversidad cultural como un factor de enriquecimiento social y personal. Simultáneamente se procurará que las y los estudiantes cuestionen estereotipos y prejuicios acerca de los pueblos andino y afro ecuatorianos. Desde los soportes visuales (pintura, escultura, vestimenta, entre otros), sonoros (música, narraciones orales, canto) y audiovisuales (ritualidad, video, cine), se comprenderá el proceso de cambio cultural de los pueblos andinos (de las tres regiones geográficas de Ecuador, pre y post conquista y del pueblo afro ecuatoriano). Las tareas semanales serán una oportunidad para que los estudiantes profundicen la reflexión y encuentren relaciones entre los temas tratados y la formación como cineastas.

Dinámicas de aprendizaje (metodología):

- 1. Docencia:** El docente facilita el diálogo entre los estudiantes, a partir de la exposición de un tema por sesión. Cada exposición está acompañada del material audiovisual correspondiente (fotografía, video, música, piezas o artefactos, etc.) que permita conocer la manifestación cultural y el tema de la sesión. Se contrastan los elementos de las manifestaciones presentadas con las de las culturas a las que pertenecen los estudiantes. Se analizan los significados y se motiva la reflexión sobre un concepto clave de la antropología y la semiótica.
- 2. Experimentación:** Todos los y las estudiantes deben realizar el visionado crítico de una película y elaborar un ensayo a partir de su decodificación.

3. Aprendizaje autónomo: En casa, las y los estudiantes, trabajando en grupos de tres o cuatro personas, elaboran un ensayo argumentativo (escrito) y experimental (audiovisual), en el que proponen la aplicación de una manifestación cultural a una pieza audiovisual. Los temas de cada ensayo son definidos en las sesiones de docencia.

Logros de aprendizaje de la materia y su relación con los logros de la carrera:

1. Comprender y valorar la diversidad socio cultural.
Contribuye al logro 3 de las carreras de Realización-actuación y Foto-Sonido. Aceptar la diversidad.
2. Desarrollar la comprensión de la multiplicidad de códigos audiovisuales.
Sienta bases para el logro 2 de las carreras de Realización-actuación y Foto-Sonido: Comunicar formalmente y expresar artísticamente.
3. Aplicar los nuevos conocimientos y sensibilidades al desarrollo de sus trabajos cinematográficos.
Contribuye al logro 8 de las carreras de Realización-actuación y Foto-Sonido: Investigar.

Contenidos y secuenciación:

Sesión	Contenidos
1	Introducción; reflexión sobre los conceptos claves (cultura, cambio cultural, tradición, modernidad)
2	Estética y rebelión: de la Mama Negra a Black Mama
3	
4	Nuevo cine indígena: revitalizando la tradición.
5	Espacio y tiempo en la cultura andina: la pintura de Tigua
6	Estructuras narrativas andinas: el tercer género de la narrativa mestiza andina
7	Estructuras narrativas andinas: el yaraví como expresión de una narrativa mestiza
8	Control de lectura: Música de los pueblos originarios. El barroco andino: síntesis multicultural
9	Sinestesia: sonidos para ver en los rituales de las culturas amazónicas
10	Danza y música como expresión de la cosmo-audición de los pueblos afroecuatorianos.
11	
12	Iconografía de los pueblos indígenas: base para crear un diseño de arte.

Equipamiento, materiales, instalaciones y logística necesarios: Sala acondicionada con reproductor de imágenes y sonido. Computador con conexión a reproductor y conexión de Internet.

Situaciones e Indicadores de evaluación de logros alcanzados:

Logros 1, 2 y 3:

INDICADORES:

- a) Cuestiona estereotipos y prejuicios que identifica en su concepción sobre otras culturas.
- b) Analiza su realidad sociocultural aplicando gradualmente conceptos claves de la antropología y la semiología.
- c) Propone aplicaciones creativas de los contenidos analizados en sus trabajos cinematográficos.

SITUACIONES DE EVALUACIÓN:

Comunes:

1 ensayo analítico en que decodifica los referentes audiovisuales en la película Black Mama. (20 puntos)

1 control de lectura en el que identifica, comprende y puede explicar el concepto de lo visual y sonoro como producto cultural. (20 puntos)

1 ensayo argumentativo y experimental en el que aplica una manifestación cultural a una pieza audiovisual. (60 puntos) Se entrega en dos partes, cada una sobre 30 puntos. La primera es el componente descriptivo que corresponde a la investigación documental hecha sobre el pueblo y la manifestación seleccionada. El segundo es una pieza audiovisual, con su debido sustento escrito, en el que emplea como referente la manifestación seleccionada para un aspecto cinematográfico.

Textos guías o de referencia en clases: Documentos escritos por el docente sobre la materia. Copias de capítulos de la bibliografía.

Biblio filmografía:

- Banco Central del Ecuador, Museo Etnográfico: Estudio etnográfico de las culturas ecuatorianas; manuscrito (Lourdes Endara).
- Cabo, Javier (2001) El color del lenguaje, el lenguaje del color. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela
- Guerrero, P. (2002) Cultura. Estrategias conceptuales para entender la diversidad. Quito. Abya Yala.
- Pezzi. J.P. (1996) Identidades en construcción. Quito: Abya Yala.

Lectura obligatoria para control:

- Endara, Lourdes (2016) La música de los pueblos originarios. Su aporte a un cine diverso. En: Inmovil N. 2, 33-52. Quito: INCINE.

INCINE, Programa de Estudio de la Asignatura (PEA). Cuadro de resumen		Campo de formación	Semestre	Créditos
Asignatura				
	Logros de aprendizaje			
	Núcleos de contenidos (contenidos mínimos)			

Tradición audiovisual andina y afro ecuatoriana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprender y valorar la diversidad socio cultural. 2. Desarrollar la comprensión de la multiplicidad de códigos audiovisuales. 3. Aplicar los nuevos conocimientos y sensibilidades al desarrollo de sus trabajos cinematográficos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diferencia entre cultura e identidad. 2. Conceptos claves: cambio cultural, etnocentrismo, multiculturalidad e interculturalidad. 3. Códigos audiovisuales: elementos, estructura, forma y significado. 4. Diversidad socio cultural ecuatoriana. 5. Manifestaciones sonoras, visuales y audiovisuales de los pueblos andinos y afro ecuatorianos: narración oral, música, poesía; pintura, grabado, escultura; baile, representación, cine y video. 	Contextualización	Quinto	2
---	--	---	-------------------	--------	---