



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Arte contemporáneo			
Clave:	Semestre: 8º	Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de arte	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica	Horas por semana 3
	3	0	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno examinará el desarrollo y evolución de las artes en la cultura Occidental desde el siglo XX hasta la actualidad y alcanzará a definir lo que es el arte contemporáneo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Estilos artísticos de principios de siglo XX	8	0
2	Corrientes y escuelas del siglo XX	8	0
3	Artistas contemporáneos y su influencia	16	0
4	Arte actual	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Estilos artísticos de principios de siglo XX 1.1. <i>Art nouveau</i> 1.2. <i>Art deco</i> 1.3. Secesionismo 1.4. <i>Movimiento Arts and Crafts</i> 1.5. <i>Bauhaus</i>
2	Corrientes y escuelas del siglo XX 2.1. Posimpresionismo 2.2. Las vanguardias: Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Constructivismo, Surrealismo, Expresionismo abstracto 2.3. Posmodernismo: Conceptualismo, <i>Pop Art</i> , Hiperrealismo, Neoexpresionismo, Minimalismo
3	Artistas contemporáneos y su influencia 3.1. Cézanne 3.2. Kandinsky 3.3. Picasso 3.4. Klee 3.5. De Chirico 3.6. Schiele 3.7. Ernst

	3.8. Calder 3.9. Mondrian 3.10. Dalí 3.11. Magritte 3.12. Pollock 3.13. Warhol 3.14. Cindy Sherman 3.15. Baselitz 3.16. Rauschenberg 3.17. LaChapelle
4	Arte actual 4.1. Happening 4.2. La intervención 4.3. El performance 4.4. La instalación 4.5. El videoarte 4.6. El arte sonoro 4.7. El arte virtual 4.8. El web-art 4.9. Otras formas de expresión artística

Bibliografía básica:

ALBERA, FRANÇOIS. *La vanguardia en el cine*. Manantial. Buenos, 2009
LITTLE, STEPHEN... *ismos, para entender el arte*. Turner. Madrid, 2004
RAGÓN, J. ; SÁEZ, E. ; SOLÁ, T., et al. *Historia del arte*. Editorial Taide. Barcelona, 1991

Bibliografía complementaria:

LUCIE-SMITH, EDWARD. *Movimientos artísticos desde 1945. El mundo del arte* Destino-Thames & Hudson. Barcelona, 1994

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico: Historiador o Profesional con especialización o conocimientos profundos en Historia del Arte. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATográfICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación Cinefotografía avanzada III			
Clave:	Semestre: 8º	Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de fotografía	No. Créditos: 12
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico - Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 8
	4	4	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Cinefotografía avanzada II
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno analizará los conceptos básicos que caracterizan el funcionamiento de las Nuevas técnicas de iluminación, Iluminación para televisión, Post producción digital, efectos especiales y los aplicará en un proyecto de tesis.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Nuevas técnicas de iluminación y efectos especiales	16	16
2	Taller de iluminación para televisión	16	16
3	Postproducción digital y efectos especiales	16	16
4	Talleres de desarrollo de proyectos de tesis	16	16
Total de horas:		64	64
Suma total de horas:		128	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Nuevas técnicas de iluminación y efectos especiales 1.1 Iluminación robótica 1.2 Anatomía de las luminarias robóticas 1.3 Leds, análisis y aplicaciones 1.4 Análisis y programación de consolas de iluminación 1.5 Efectos especiales lumínicos con: globos, ImagePro, texturas, pinturas fotosensibles 1.6 Elaboración de planos de iluminación 1.7 Análisis del diseño de iluminación desde su concepción artística
2	Taller de iluminación para televisión 2.1 Funciones del director de fotografía en una producción para televisión y su relación con el departamento de producción y el personal técnico 2.2 Composición de la escena: responsables y participantes 2.2 Espacios escénicos y materiales escenográficos 2.3 Disposición de las cámaras en el set 2.4 Técnicas de iluminación 2.5 Equipos y materiales de iluminación 2.6 El master 2.7 Plantillas de iluminación 2.8 Prácticas en foro

3	Postproducción digital y efectos especiales 3.1 Análisis de la participación de los efectos especiales digitales en el cine actual 3.2 El papel de la fotografía en la creación de efectos visuales y efectos especiales durante el rodaje 3.2 Análisis, preparación y creación de efectos especiales en locación. Croma key y compuestos 3.3 Efectos ópticos fotográficos 3.4 Retroproyección, proyección frontal 3.4 Rodaje con cámaras no convencionales, cámaras robotizadas (motion control), alta velocidad etc. 3.5 Análisis de los efectos visuales 3.5 Técnicas para la creación de efectos visuales: Diseño de personajes, modelado, sincronización de movimientos, creación de ambientes en 3D, texturización, iluminación, Photoshop, composición digital y revisión a los software y equipo especializado
4	Talleres de desarrollo de proyectos de tesis 4.1 Asesorías para la elaboración de una propuesta visual para largometraje en 35 mms, o alta definición y demo reel 4.2 Propuesta visual para la carpeta de tesis 4.3 Incorporación del alumno en una producción profesional como observador o participante en ella 4.4 Realización de un trabajo fotográfico en algún proyecto de tesis

Bibliografía básica:

- ADAMS, ANSEL. *The Negative*. Little Brown and Company USA, 1995
- *American Cinematographer Manual*. ASC Press. Los Angeles, 2009
- ARNHEIM, RUDOLF. *El pensamiento visual*. Paidós. Barcelona, 1998
- VILLAIN, DOMINIQUE. *El encuadre cinematográfico*. Paidós. Barcelona, 1994
- WHEELER, PAUL. *High Definition and 24P Cinematography*. Focal Press. Londres, 2003

Bibliografía complementaria:

- AUMONT, JACQUES. *El rostro en el cine*. Paidós. Barcelona, 1997
- DANTO, ARTHUR C. *La transfiguración del lugar común*. Paidós. Barcelona, 2002
- DONDIS, D. A. *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
- ELKINS DAVID E. *Manual del ayudante de cámara*. Autor-editor. Guipuzcoa, 1994
- GOMBRICH, E. H. *El sentido del orden: Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*. Phaidon Press. Londres, 2010
- MARTÍNEZ ABADÍA, JOSÉ y SERRA FLORES, JORDI. *Manual Básico de Técnica cinematográfica y Dirección de Fotografía*. Paidós. Barcelona, 2000
- MARTÍNEZ ABADÍA, JOSÉ. *Manual Básico de Tecnología Audio Visual y Técnicas de creación, Emisión y Difusión de Contenidos*. Paidós. Barcelona, 2004
- MUNARI, BRUNO. *Diseño y comunicación visual*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
- WHEELER, PAUL. *High Definition Cinematography*. Focal Press. Londres, 2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	(X)
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

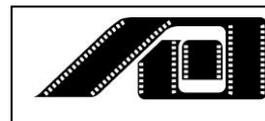
Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en Cinematografía. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATográfICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Enfoques contemporáneos sobre la escritura audiovisual			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Guión	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	2	1	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El estudiante explorará los enfoques contemporáneos sobre temas selectos de la construcción y articulación de ficciones cinematográficas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Contexto del guión audiovisual contemporáneo	8	8
2	Personaje	6	2
3	Articulación de la ficción	6	2
4	Estructura	6	2
5	Las fronteras del guión audiovisual	6	2
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	Contexto del guión audiovisual contemporáneo 1.1. Tendencias del guión audiovisual en los últimos cincuenta años 1.2. La revolución digital y sus consecuencias en el guión 1.3. Teorías sobre el guión audiovisual contemporáneo 1.4. Metodologías del guión audiovisual contemporáneo
2.	Personaje 2.1. Enfoques contemporáneos sobre el personaje cinematográfico 2.2. Actor y personaje 2.3. El personaje-intérprete 2.4. Los límites de la ficción 2.5. El personaje como idea y como símbolo
3.	Personaje 3.1. Enfoques contemporáneos sobre la construcción dramática 3.2. Lo antidramático y lo postdramático 3.3. La narración minimalista 3.4. Enfoques contemporáneos sobre la narración cinematográfica 3.5. Cine no narrativo
4.	Estructura 4.1. Búsquedas estructurales del cine contemporáneo 4.2. Estructuras adoptadas de diferentes disciplinas del conocimiento 4.3. Estructuras provenientes de la ciencia. Fractales, multiplicidad de historias, incertidumbre, etc. 4.4. Estructuras adoptadas de otras disciplinas artísticas 4.5. Figuras retóricas aplicadas al cine: puesta en abismo, paradoja, sinécdoque, etc.
5.	Las fronteras del guión audiovisual

	<p>5.1. Experimentación de punta en la escritura audiovisual contemporánea</p> <p>5.2. El futuro del guión audiovisual</p> <p>5.3. Obras transdisciplinarias</p> <p>5.4. Videoarte. Videoinstalación</p> <p>5.5. Performance</p> <p>5.6. Películas interactivas</p>
<p>Bibliografía básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BORDWELL, DAVID. <i>La narración en el cine de ficción</i>. Paidós Ibérica. Barcelona, 1996 - BORDWELL, DAVID y CARROLL, NOEL. <i>Post-theory: Reconstructing Film Studies</i>. University of Wisconsin. Madison, 1996 - CHABAUD, JAIME et al. <i>Versus Aristóteles</i>. Anónimo Drama. México, 2004 - DANCYGER, KEN y RUSH, JEFF. <i>Alternative scriptwriting. Successfully breaking the rules</i>. Elsevier-Focal. Massachusetts, 2007 - LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, <i>Curso-taller de guionismo</i>, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011. 	
<p>Bibliografía complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PINTER, HAROLD. <i>The Proust screenplay: À la recherche du temps perdu</i>. Grove Press. Nueva York, 2000 - TUBAU, DANIEL. <i>Las paradojas del guionista: Reglas y explicaciones en la práctica del guión</i>. Alba. Barcelona, 2007 	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral ()</p> <p>Exposición audiovisual (X)</p> <p>Ejercicios dentro de clase ()</p> <p>Ejercicios fuera del aula (X)</p> <p>Seminarios (X)</p> <p>Lecturas obligatorias ()</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio (X)</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u> (x)</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ()</p> <p>Examen final escrito ()</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (X)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (X)</p> <p>Asistencia (X)</p> <p>Seminario (X)</p> <p>Otras:</p>
<p>Perfil profesiográfico:</p> <p>Guionista audiovisual o investigador especializado en los temas a abordar. Experiencia docente.</p>	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Estilos fílmicos

Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Dirección de arte Campo: Dirección de fotografía Campo: Montaje	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 3	Práctica: 0	Horas al semestre 48
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno comprenderá la evolución de los estilos fílmicos a través de la historia del cine y su relación con el desarrollo técnico, las formas de producción de cada época y las corrientes estilísticas dominantes.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Los pioneros (de 1895 a 1917)	6	0
2	Estilo primitivo (1917 a 1939)	7	0
3	Estilo fílmico embellecido (lo artificial contra lo naturalista en la era de los grandes estudios, de Hollywood a Churubusco: 1939 a 1959)	7	0
4	El estilo realista y el neorrealista	7	0
5	Godard o la refundación del estilo fílmico naturalista	7	0
6	Lo moderno (de 1970 a 1982), o el replanteamiento de las viejas estéticas con nuevas técnicas	7	0
7	La redefinición del estilo fílmico	7	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Los pioneros (de 1895 a 1917) 1.1 El estilo fílmico inicial de los Lumière 1.2 La elaboración y la referencia teatral 1.3 Los inicios del lenguaje 1.4 Los estilos experimentales: el cine y el arte 1.5 El cine proto industrial 1.6 D.W. Griffith
2	Estilo primitivo (1917 a 1939) 2.1. La parálisis y el sonido 2.2. La teoría y la práctica 2.3. De los Films coloreados a la película de color 2.4. Las técnicas de color
3	Estilo fílmico embellecido (lo artificial contra lo naturalista en la era de los grandes estudios, de Hollywood a Churubusco: 1939 a 1959) 3.1. Hollywood y su sistema

	3.2. La expansión del estilo americano 3.3. La evolución paralela del estilo fílmico nacional 3.4. El blanco y negro como definición de lo real 3.5. El color para definir lo sublime
4	El estilo realista y el neorrealista 4.1. De París a Berlín, de Berlín a Hollywood, de Hollywood a México, de México a Italia 4.2. Las cinematografías emergentes 4.3. El estilo callejero
5	Godard o la refundación del estilo fílmico naturalista 5.1. El cambio a 16 mm 5.2. La cámara en mano 5.3. El cinema <i>verité</i> 5.4. La <i>cámara style</i>
6	Lo moderno (de 1970 a 1982), o el replanteamiento de las viejas estéticas con nuevas técnicas 6.1. El neo expresionismo 6.2. El neo <i>film noir</i>
7	La redefinición del estilo fílmico 7.1. De lo moderno a lo posmoderno 7.2. Lo neoclásico 7.3. El paso del film al video y al híbrido tecnológico

Bibliografía básica:

- ARNHEIM, RUDOLF. *El pensamiento visual*. Paidós. Barcelona, 1998
- AUMONT, JACQUES. *El rostro en el cine*. Paidós Ibérica. Barcelona 1997
- BERGER, JOHN. *Modos de ver*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
- BORDWELL, DAVID. *La narración en el cine de ficción*. Paidós Ibérica. Barcelona, 1996
- BRUNETTA, GIAN PIERO. *Nacimiento del relato cinematográfico*. Cátedra. Barcelona, 1987
- GOMBRICH, ERNST H. *El sentido del orden*. Phaidon Press. Londres, 2010
- TIRARD, LAURENT. *Lecciones de cine*. Paidós. Barcelona, 2010

Bibliografía complementaria:

- DANTO, ARTHUR C. *The transfiguration of the commonplace*. Harvard University Press. Harvard, 1983
- DONDIS, D. A. *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili, Barcelona, 2002
- MUNARI, BRUNO. *Diseño y comunicación visual*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002
- VILLAIN, DOMINIQUE. *El encuadre cinematográfico*. Paidós. Barcelona, 1997

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	(X)
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

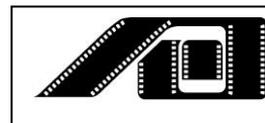
Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en cinefotografía y análisis. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Filosofía de la imagen			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Estética cinematográfica II
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno evaluará con herramientas filosóficas las tendencias del cine contemporáneo, sus aportaciones y transformaciones, y cómo el cine mexicano se inserta en ellas. Asimismo, estudiará las vanguardias filmicas partiendo de 1970, desde una perspectiva filosófica posmoderna y neoclásica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Desmontaje de la imagen fílmica como signo filosófico	3	0
2	Marco filosófico-estético del cine a partir de 1970	3	0
3	Lo posmoderno y lo neoclásico, primero como estética, luego como filosofía	6	0
4	La globalización fílmica en su paso del siglo XX al XXI	3	0
5	La filosofía visual en films con clímax o anti-clímax	3	0
6	El discurso normalidad-anormalidad a partir de la posmodernidad (años 1980-1990)	6	0
7	El film como totalidad: de la narración objetiva a la hiperconsciente	6	0
8	Los cambios filosóficos/fílmicos entre 1990 y 2000	3	0
9	Cinematografías trascendentes e intrascendentes: análisis de la esencia ideológica del film contemporáneo	3	0
10	Re-definición constante de la vanguardia	6	0
11	La geometría visual como estructura filosófica o el film en su creación-producción contemporánea	6	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Desmontaje de la imagen fílmica como signo filosófico 1.1 Análisis semiológico y filosófico del “cuadro en movimiento” 1.2 Transformaciones filosófico-estéticas: de la composición visual del film tradicional al <i>reality film</i>
2	Marco filosófico-estético del cine a partir de 1970 2.1 Desglose filosófico-analítico de la imagen 2.2 Exigencias del relato cinematográfico: entretenimiento-escapismo, profundidad-reflexión
3	Lo posmoderno y lo neoclásico, primero como estética, luego como filosofía

	3.1 Lo posmoderno: la imagen fílmica o la representación visual del pensamiento 3.2 Un problema neoclásico de interpretación: lo visto no siempre significa lo mismo para todos
4	La globalización fílmica en su paso del siglo XX al 4.1 El cine y su estilística frente al pensamiento o las diversas concepciones globales de la imagen 4.2 El cine puro o cuando sólo las imágenes cuentan
5	La filosofía visual en films con clímax o anti-clímax 5.1 Vanguardias: Medio Oriente, Oriente... el anticlímax 5.2 Vanguardias: géneros tradicionales frente a géneros híbridos, el clímax 5.3 Especificidades: filosofía y discurso; lo concreto frente a lo abstracto; idea y pensamiento
6	El discurso normalidad-anormalidad a partir de la posmodernidad (años 1980-1990) 6.1 Poéticas: realismo 6.2 Poéticas: hiperrealismo 6.3 Poéticas: épica de los géneros 6.4 La normalidad y la anormalidad o cuando la ficción se mezcla con el documental
7	El film como totalidad: de la narración objetiva a la hiperconsciente 7.1 Filosofía de la intensidad objetiva o intelecto versus emoción 7.2 Filosofía de la fantasía consciente o la imaginación 7.3 Filosofía de la realidad hiperconsciente o inventar la verdad
8	Los cambios filosóficos/fílmicos entre 1990 y 20 8.1 Tendencias filosóficas del cine contemporáneo
9	Cinematografías trascendentes e intrascendentes: análisis de la esencia ideológica del film contemporáneo 9.1 Personajes recurrentes en el cine contemporáneo: héroe, antihéroe, simple ser humano o la ideología individualista 9.2 Cinematografías recurrentes: dominantes, de vanguardia, tradicionales o la ideología colectiva
10	Re-definición constante de la vanguardia 10.1 La geometría en movimiento o la logística de la percepción 10.2 Las realidades alternas en pantalla: el uso del tiempo, el uso del espacio 10.3 La dialéctica del ciberespacio: del concepto inasible a la imaginación concreta

Bibliografía básica:

- ALTMAN, RICK. *Los géneros cinematográficos*. Paidós. Barcelona, 2000
- ARNHEIM, RUDOLF. *El pensamiento visual*. Paidós. Barcelona, 1997
- BORDWELL, DAVID. *Poetics of cinema*. Routledge. Nueva York, 2008
- COPJEC, JOAN. *Imaginemos que la mujer no existe*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2006
- RANCIÈRE, JACQUES. *La fábula cinematográfica*. Paidós. Barcelona, 2005

Bibliografía complementaria:

- AUMONT, JACQUES & MICHEL MARIE. *Análisis del film*. Paidós. Barcelona, 1988
- AUMONT, JACQUES. *El ojo interminable*. Paidós. Barcelona, 1998
- AUMONT, JACQUES. *El rostro en el cine*. Paidós. Barcelona, 1998
- AUMONT, JACQUES. (et al.) *Estética del cine*. Paidós. Barcelona, 1985
- AUMONT, JACQUES. *La imagen*. Paidós. Barcelona, 1992
- AUMONT, JACQUES. *Las teorías de los cineastas*. Paidós. Barcelona, 2004
- BENET, VICENTE J. *La cultura del cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- BEUCHOT, MAURICIO. *La Semiótica*. Fondo de Cultura Económica. México, 2009
- BERGER, JOHN. *Modos de ver*. Gustavo Gili. México, 2004
- BORDWELL, DAVID. *El significado del filme*. Paidós. Barcelona, 1995
- BORDWELL, DAVID & KRISTIN THOMPSON. *El arte cinematográfico*. Paidós. Barcelona, 1995
- BORDWELL, DAVID. *La narración en el cine de ficción*. Paidós. Barcelona, 1996
- BORDWELL, DAVID. *Planet Hong Kong*. Harvard University Pres. Londres, 2000
- BORDWELL, DAVID. *The way Hollywood tells it*. University of California Press. Berkeley, 2006
- BOU, NÚRIA & XAVIER PÉREZ. *El tiempo del héroe*. Paidós. Barcelona, 2000
- BRUNETA, GIAN PIERO. *Nacimiento del relato cinematográfico*. Cátedra. Madrid, 1987
- BURCH, NOËL. *El tragaluz del infinito*. Cátedra. Madrid, 1987
- CALABRESE, OMAR. *La era neobarroca*. Cátedra. Madrid, 1989
- CAMPBELL, JOSEPH. *El héroe de las mil caras*. Fondo de Cultura Económica. México, 1971

- CARRIERE, JEAN-CLAUDE. *La película que no se ve*. Paidós. Barcelona, 1997
- CATALÁ, JOSEP MARÍA. *La puesta en imágenes*. Paidós. Barcelona, 2001
- CHION, MICHEL. *Cómo se escribe un guión*. Cátedra. Madrid, 1989
- CHION, MICHEL. *El sonido*. Paidós. Barcelona, 1999
- CHION, MICHEL. *La música en el cine*. Paidós. Barcelona: 1997
- DANTO, ARTHUR C. *La transfiguración del lugar común*. Paidós. Barcelona, 2003
- DARLEY, ANDREW. *Cultura visual digital*. Paidós. Barcelona, 2002
- DEBORD, GUY. *La sociedad del espectáculo*. Pre-Textos. Valencia, 2009
- DELEUZE, GILLES. *La imagen-movimiento*. Paidós. Barcelona, 1984
- DELEUZE, GILLES. *La imagen-tiempo*. Paidós. Barcelona, 1987
- DELEYTO, CELESTINO. *Ángeles y demonios*. Paidós. Barcelona, 2003
- DIDI-HUBERMAN, GEORGES. *Cuando las imágenes toman posición*. Antonio Machado. Madrid, 2006
- DONDIS, D. A. *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili. México, 2002
- DUDLEY ANDREW, J. *Las principales teorías cinematográficas*. Gustavo Gili. Barcelona, 1978
- ECO, UMBERTO. *La definición del arte*. Destino. Barcelona, 2001
- ECO, UMBERTO. *El superhombre de masas*. Lumen. Barcelona, 2000
- ECO, UMBERTO. *Seis paseos por los bosques narrativos*. Lumen. Barcelona, 2000
- EGRI, LAJOS. *El arte de la escritura dramática*. CUEC-UNAM. México, 2008
- EISENSTEIN, S. M. *Hacia una teoría del montaje, 1*. Paidós. Barcelona, 2001
- EISENSTEIN, S. M. *Hacia una teoría del montaje, 2*. Paidós. Barcelona, 2001
- GOMBRICH, E. H. *El sentido del orden*. Debate. Barcelona, 2003
- GOMBRICH, E. H. *La preferencia por lo primitivo*. Debate. Barcelona, 2005
- HEIDEGGER, MARTIN. *Arte y Poesía*. Fondo de Cultura Económica. México, 2009
- JAMESON, FREDERIC. *La estética geopolítica*. Paidós. Barcelona, 1995
- JULLIER, LAURENT. *El sonido en el cine*. Paidós / Cahiers du cinéma. Barcelona, 2007
- JULLIER, LAURENT. *¿Qué es una buena película?* Paidós. Barcelona, 2006
- KRACAUER, SIGFRIED. *Teoría del cine*. Paidós. Barcelona, 1989
- LACAN JACQUES. *Escritos 1. Siglo XXI*. México, 1971
- LACAN, JACQUES. *Escritos 2. Siglo XXI*. México, 1976
- LESSING, GOTTHOLD E. *Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía*. Folio. Barcelona, 2002
- LOTMAN, YURI M. *Estética y semiótica del cine*. Gustavo Gili. Barcelona, 1979
- METZ, CHRISTIAN. *Ensayos sobre la significación del cine, 1. (1964-1968)* Paidós. Barcelona, 2002
- METZ, CHRISTIAN. *Ensayos sobre la significación del cine, 2. (1968-1972)* Paidós. Barcelona, 2002
- METZ, CHRSTIAN. *El significante imaginario*. Paidós. Barcelona, 2001
- MOHOLY-NAGY, LÁSZLÓ. *pintura, fotografía, cine*. Gustavo Gili. Barcelona, 2003
- MONGIN, OLIVIER. *Violencia y cine contemporáneo*. Paidós. Barcelona, 1999
- MORENO, ISIDRO. *Musas y nuevas tecnologías*. Paidós. Barcelona, 2002
- MORIN, EDGAR. *El cine o el hombre imaginario*. Paidós. Barcelona, 2001
- MUNARI, BRUNO. *Diseño y comunicación visual*. Gustavo Gili. Barcelona, 1976
- NICHOLS, BILL. *La representación de la realidad*. Paidós. Barcelona, 1997
- NINEY, FRANÇOIS. *La prueba de lo real en la pantalla*. CUEC-UNAM. México, 2009
- PASOLINI, PIER PAOLO y ROHMER, ERIC. *Cine de poesía contra cine de prosa*. Anagrama. Barcelona, 1976
- PASOLINI, PIER PAOLO. *Cinema / El cine como semiología de la realidad*. CUEC-UNAM. México, 2006
- PECORI, FRANCO. *Cine, forma y método*. Gustavo Gili. Barcelona, 1977
- PINEL, VINCENT. *El montaje*. Paidós / Cahiers du cinéma. Barcelona, 2004
- RAMOS, SAMUEL. *Filosofía de la vida artística*. Espasa-Calpe. México, 1980
- RANK, OTTO. *El mito del nacimiento del héroe*. Paidós. México, 2000
- SLOTERDIJK, PETER. *Esferas*. Siruela. Madrid, 2003
- STAM, ROBERT. *Teorías del cine*. Paidós. Barcelona, 2001
- TIRARD, LAURENT. *Lecciones de cine*. Paidós. Barcelona, 1998
- VILLAIN, DOMINIQUE. *El encuadre*. cinematográfico Paidós. Barcelona, 1996
- WENDERS, WIM. *The logic of images*. Faber and Faber. Londres, 1999
- ZIZEK, SLAVOJ. *Rerum lacrimae: cine y ciberespacio en el cine contemporáneo*. Debate. Madrid, 2006
- ZIZEK, SLAVOJ. *Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock*. Manantial. Buenos Aires, 1994

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)		

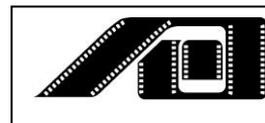
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras: _____	()		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en análisis del film; filósofo con estudios sobre la imagen; comunicador con especialidad en semiótica y análisis del cine; crítico-investigador con estudios de filosofía. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Metodología de la realización documental			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine documental	No. Créditos: 9
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico - Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 6
	3	3	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno reflexionará las distintas propuestas de métodos de realización de documentales, así como el diverso empleo de los recursos del relato.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Vertov y los kinoks	10	10
2	Flaherty, Gergson y la representación de la vida	10	10
3	El documental sonoro	10	10
4	La realización a partir del sonido sincronizado	10	10
5	Las búsquedas "recientes"	8	8
Total de horas:		48	48
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Vertov y los kinoks 1.1. El cine como método de estudio científico experimental del mundo visible 1.2. La fijación planificada de los hechos de la vida 1.3. El empleo de "todos los medios de rodaje" 1.4. El montaje como proceso de organización. La imagen sin la palabra 1.5. El cine-ojo y el guión
2	Flaherty, Gergson y la representación de la vida 2.1. El rodaje selectivo y rígido 2.2. La representación reproducción real 2.3. La noción de guión en Flaherty. Los intertítulos 2.4. Dramatización y puesta para cámara
3	El documental sonoro 3.1. Ivens y el concepto de observación detenida y creativa 3.2. El uso del guión del narrador y de la música 3.3. Buñuel, la puesta a cámara y la reflexión del narrador 3.4. Haanstra y la planeación, <i>Glass</i>
4	La realización a partir del sonido sincronizado 4.1. Rouch y el plano secuencia 4.2. Rouch y el registro etnográfico. La cámara y la grabadora de sonido como el bloc de notas y el bolígrafo. El rodaje como observación e investigación 4.3. El desprecio por el guión 4.4. Weisman y la planificación/improvisación limitadas

	4.5. El montaje como recurso organizativo final
5	Las búsquedas “recientes” 5.1. Santiago Álvarez, la palabra escrita y la música como elemento resignificador de la imagen 5.2. Peter Davis y el film de ficción de archivo 5.3. Documental y animación 5.4. Tecnología digital y nuevos recursos documentalistas 5.5. Las “incursiones experimentales” de la no ficción

Bibliografía básica:

- MENDOZA, CARLOS. *El ojo con memoria / Apuntes para un método de cine documental*. CUEC-UNAM. México, 1999
- NINEY, FRANÇOIS. *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*. CUEC-UNAM. México, 2009
- RABIGER, MICHAEL. *Tratado de dirección de documentales*. Omega. Barcelona, 2007
- VV.AA. Cuadernos de Estudios Cinematográficos. *Documental*. CUEC-UNAM. México, 2006

Bibliografía complementaria:

- BRESCHAND, JEAN. *El documental: la otra cara del cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- GOLDSMITH, DAVID. *Entrevista en exclusiva a quince maestros del documental*. Océano. Barcelona, 2004
- WEINRICHTER, ANTONIO. *Desvíos de lo real: el cine de no ficción*. T&B editores. Madrid, 2004

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	()
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	(X)
Otras: Seguimiento de proyecto_____	(X)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

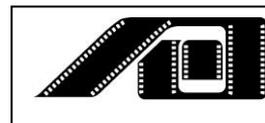
Exámenes parciales	(X)
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Documentalista / Investigador en cine documental. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Metodologías del trabajo actoral			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine de ficción	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Estilos de actuación
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno evaluará las principales metodologías de actuación en México y sus características, así como las distintas estrategias de trabajo planteadas desde la dirección.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La elección del reparto	16	0
2	Condiciones laborales del actor para cine en México	9	0
3	Experiencias profesionales en la actuación y dirección	23	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La elección del reparto 1.1 Trabajo con las agencias de casting 1.2 Trabajo con un director de casting 1.3 Trabajo con el representante de actores
2	Condiciones laborales del actor para cine en México 2.1 Condiciones contractuales 2.2 Relación con la Asociación Nacional de Actores
3	Experiencias profesionales en la actuación y dirección 3.1 La experiencia profesional del actor para cine 3.2 La experiencia profesional del director de cine

Bibliografía básica:

- BARBA, EUGENIO y SAVARESE, NICOLA. *El arte secreto del actor*. Escenología. México, 1990
- MEYERHOLD, VSEVOLOD. *Textos teóricos*. Asociación de directores de escena. Madrid, 2008
- NACACHE, JAQUELINE. *El actor de cine*. Paidós. Barcelona, 2006

Bibliografía complementaria:

- PUDOVKIN, V.I. *La técnica del cine y el actor en el film*. CUEC-UNAM. México, 1984
- VV.AA. Cuadernos de estudios cinematográficos. *Dirección de actores*. CUEC-UNAM. México, 2004

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	(X)		

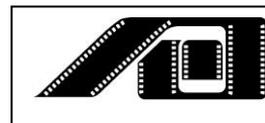
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras: Memoria audiovisual y textual	(X)		

Perfil profesiográfico:

Cineasta o licenciado en Arte y Literatura dramática o afín, con experiencia en dirección. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Narratología II			
Clave:	Semestre: 8º	Etapa de formación de profundización Campo: Guión	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Narratología I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno examinará los elementos fundamentales de la construcción literaria mítico-narrativa.

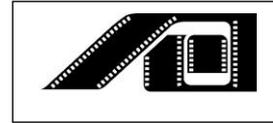
Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Análisis de la mitología como fuente de la fábula	12	0
2	El mito aplicado a la narración contemporánea	12	0
3	Cine y mitología: una intertextualidad	12	0
4	La travesía heroica en el guión cinematográfico	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Análisis de la mitología como fuente de la fábula 1.1. Mitología griega: Fuente de la narrativa occidental 1.2. Dioses, héroes y humanos en la narración homérica 1.3. Los trágicos griegos y los mitos 1.4. La transformación de los mitos a través del tiempo
2	El mito aplicado a la narración contemporánea 2.1 El cuento y sus orígenes en la mitología universal 2.1 La novela basada en mitos clásicos 2.2 La obra teatral y sus fuentes mitológicas 2.3 La transformación de los héroes mitológicos por medio del cómic 2.4 El mito como fuente de conocimiento a través del relato: una aproximación psicoanalítica
3	Cine y mitología: una intertextualidad 3.1 La apropiación de la mitología clásica por el cine 3.2 Los mitos aplicados al desarrollo del guión cinematográfico 3.3 Hipotexto e hipertexto mitológico en el cine 3.4 La intertextualidad semiótica: cine y géneros cinematográficos
4	La travesía heroica en el guión cinematográfico 4.1 Desarrollo del viaje del héroe en el guión. El modelo contemporáneo 4.2 Los estadios fundamentales de la transformación en héroe 4.3 Los arquetipos principales y su aplicación al guión 4.4 El héroe en el mundo narrativo actual 4.5 Los arquetipos heroicos

Bibliografía básica:	
<ul style="list-style-type: none"> - BETTELHEIM, BRUNO. <i>Psicoanálisis de los cuentos de hadas</i>. Crítica. Barcelona, 2001 - CAMPBELL, JOSEPH. <i>El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito</i>. Fondo de Cultura Económica. México, 2009 - GRAVES, ROBERT. <i>Los mitos griegos</i>. Alianza. Madrid, 2001 - LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, <i>Curso-taller de guionismo</i>, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011. - PROPP, VLADIMIR. <i>Morfología de cuento</i>. Colofón. México, 1985 - VOGLER, CHRISTOPHER. <i>The writer's journey: Mythic structure for writers</i>. Studio City-M. Wiese Productions. Berkeley, 2007 	
Bibliografía complementaria:	
<ul style="list-style-type: none"> - ASIMOV, ISAAC. <i>Las palabras y los mitos</i>. Laia. Barcelona, 1981 - BARTHES, ROLAND. <i>Mitologías</i>. Siglo XXI. México, 1980 - BERCINI, REYES. <i>El cine y la estética cambiante</i>. CUEC-UNAM. México, 2008 - ECO, UMBERTO. <i>Apocalípticos e integrados</i>. Tusquets. México, 2009 - GARCÍA PÉREZ, DAVID. <i>Prometeo: El mito del héroe y del progreso: Estudio de literatura comparada</i>. Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM. México, 2006 - GARIBAY K. ÁNGEL MARÍA. <i>Mitología griega, dioses y héroes</i>. Porrúa. México, 2002 - GRAVES, ROBERT. <i>Dioses y héroes de la antigua Grecia</i>. Unidad Editorial. Madrid, 1999 - HESÍODO. <i>Teogonía</i>. Gredos. Madrid, 2010 - HOMERO. <i>Antología, la Iliada y la Odisea</i>. Tilde. Valencia, 2001 - KURNITZKY, HORST. <i>Edipo: Héroe del mundo occidental</i>. Siglo XXI. México, 1992 - LEACH, EDMUND RONALD. <i>Cultura y comunicación: La lógica de la conexión de los símbolos; una introducción al uso del análisis estructuralista en la antropología social</i>. Siglo XXI. México, 1993 - MAY, ROLLO. <i>La necesidad del mito: La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo</i>. Paidós. Barcelona, 1992 - SÁNCHEZ-ESCALONILLA, ANTONIO. <i>Guión de aventura y forja del héroe</i>. Ariel. Barcelona, 2002 - SHAKESPEARE, WILLIAM. <i>Hamlet</i>. J.A. Mestas. Madrid, 2000 - SÓFOCLES. <i>Edipo Rey</i>. Época. México, 2000 - WATTS, ALAN, y CAMPBELL, JOSEPH et al. <i>Mitos, sueños y religión</i>. Editorial Kairós. Barcelona, 2006 	
Filmografía básica:	
<ul style="list-style-type: none"> - BRANAGH, KENNETH. <i>Hamlet</i>. 242 min. Reino Unido, 1996 - CACOYANNIS, MICHAEL. <i>Elektra</i>. 110 min. Grecia-Estados Unidos, 1962 - JACKSON, PETER. <i>El señor de los anillos: El retorno del rey</i>. 201 min. Estados Unidos, 2003 - LUHRMANN, BAZ. <i>Romeo + Juliet</i>. 120 min. Estados Unidos, 1996 - PASOLINI, PIER PAOLO. <i>Oedipus Rex</i>. 104 min. Italia, 1967 - PETERSEN, WOLFGANG. <i>Troya</i>. 163 min. Estados Unidos, 2004 - WACHOWSKI, ANDY y WACHOWSKI, LARRY. <i>Matrix</i>. 136 min. Estados Unidos, 1999 	
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (X)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (X)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase ()	Trabajos y tareas fuera del aula (X)
Ejercicios fuera del aula (X)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (X)
Lecturas obligatorias (X)	Asistencia (X)
Trabajo de investigación (X)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: Análisis audiovisual y textual (X)	
Perfil profesiográfico:	
Guionista, narrador o investigador literario con conocimiento especializado en teorías narrativas y cinematográficas. Experiencia docente.	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Denominación: Seminario de cine experimental			
Clave:	Semestre: 8	Etapas de formación de profundización	No. Créditos: 6
Carácter: Optativa	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	3	0	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa) : Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno analizará las tendencias del arte moderno, posmoderno y sus relaciones con el desarrollo del arte cinematográfico. Asimismo, se le fomentará una práctica cinematográfica más libre de las limitaciones que las políticas de producción imponen.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Cine de los Primeros Tiempos, Vanguardias Europeas, Pre-Guerra y Post-Guerra	8	0
2	Estructuralismo-Materialismo, Nuevo Cine Americano	8	0
3	Cine y Feminismo, Cine y Arte Conceptual, Cine de Reempleo Contemporáneo	8	0
4	Videodanza	8	0
5	Ejercicio de creación personal	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Cine de los Primeros Tiempos, Vanguardias Europeas, Pre-Guerra y Post-Guerra 1.1 Cine de los Primeros Tiempos (Lumiere, Meliès, Edison) Vanguardias Europeas (Marinetti, Fischinger, Leger, Buñuel, Vertov) Pre-Guerra y Post-Guerra (Maya Deren, Joseph Cornell, Georges Franju, Guy Debord)
2	Estructuralismo-Materialismo, Nuevo Cine Americano 2.1 Estructuralismo-Materialismo (Stan Brakhage, Tony Conrad, Peter Kubelka, Kurt Kren) Nuevo Cine Americano (Bruce Conner, Jonas Mekas, Warhol, Kenneth Anger, Michael Snow)
3	Cine y Feminismo, Cine y Arte Conceptual, Cine de Reempleo Contemporáneo 3.1 Cine y Feminismo (Laura Mulvey, Barbara Hammer, Chantal Akerman, Naomi Kawase) Cine y Arte Conceptual (Robert Smithson, Yoko Ono, Nam June Paik) Cine de Reempleo Contemporáneo (H. Farocki, Daniel Eisenberg, Craig Baldwin, Gustav Deutsch)

	Videodanza 4.1 Elementos básicos de la composición coreográfica: Espacio, Tiempo, Ritmo 4.2 Comprensión del fenómeno de la danza a través de la historia de la danza 4.3 La coreografía como lenguaje interdisciplinario 4.4 Historia básica de la videodanza
	Ejercicio de creación personal 5.1 Realización de tres ejercicios de mínima producción con absoluta libertad expresiva y con la aplicación de técnicas experimentales

Bibliografía básica:

- BRETÓN, ANDRÉ. *Manifiestos del surrealismo (1924 y 1930)*. Labor. Barcelona, 1995
- DREYER, CARL TH. *Reflexiones sobre mi oficio*. Paidós. Barcelona, 2007
- FABER, LIZ y WALTERS, ELEN. *Animación Ilimitada. Cortometrajes innovadores desde 1940* Ocho y medio. Madrid, 2004
- KUSPIT, DONALD. *Arte digital y videoarte: transgrediendo los límites*. Pensamiento. Madrid, 2006
- LYON, DAVID. *La Postmodernidad*. Alianza. Madrid, 2000
- MARCHÁN FIZ, SIMÓN. *Del arte objetual al arte del concepto, 1960-1972*. Akal. Madrid, 1990
- MARTIN, SYLVIA. *Videoarte*. Taschen. Madrid, 2006
- MITRY, JEAN. *Historia del cine experimental*. Fernando Torres. Valencia, 1974
- ORTEGA, MARÍA LUISA y WEINRICHTER, ANTONIO (eds.). *Mystère Marker. Pasajes en la obra de Chris Marker*. T&B Editores. Madrid, 2006
- RUSH, MICHAEL. *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Ediciones Destino. Barcelona, 2002
- SÁNCHEZ-BIOSCA, VICENTE. *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Paidós. Barcelona, 2004.
- WEINRICHTER, ANTONIO. *El cine de no ficción. Desvíos de lo real*. T&B Editores. Madrid, 2000

Bibliografía complementaria:

- AUMONT, JACQUES. *Las teorías de los cineastas / La concepción del cine de los grandes directores*. Paidós. Barcelona, 2006
- BOCKRIS, VÍCTOR. *Andy Warhol. La biografía* Arias Montano. Madrid, 1991
- DE LA COLINA, JOSÉ y PÉREZ TURRENT, TOMÁS. *Buñuel por Buñuel* Plot. Madrid, 1993
- LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. *La condición posmoderna*. Cátedra. Madrid, 1986
- REKALDE-IZAGUIRRE, JOSU. *Vídeo, un soporte temporal para el arte*. Servicio Editorial del País Vasco. Bilbao, 1995
- ROMAGUERA i RAMIÓ, JOAQUIM y ALSINA THEVENET, HOMERO (eds.). *Textos y manifiestos del cine. Estética. Escuelas. Movimientos. Disciplinas. Innovaciones* Cátedra. Madrid, 1989
- TIRARD, LAURENT. *Más lecciones de cine*. Paidós. Barcelona, 2008
- TYLER, PARKER. *Cine Underground*. Planeta. Barcelona, 1973
- VV. AA. *La Nouvelle Vague / Sus protagonistas*. Paidós. Barcelona, 2007

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)
Prácticas de campo	
Laboratorio de investigación de nuevos medios	(X)
Otras:	

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico: Cineasta con estudios y práctica en cine experimental. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Seminario de desarrollo de proyectos para largometraje			
Clave:	Semestre: 8º	Etapa de formación de profundización Campo: Producción	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico – Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana Horas al semestre
	5	4	
Modalidad: Seminario	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Producción avanzada
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un proyecto de largometraje. Comprenderá las diferencias entre el trabajo para corto y largometraje.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Análisis de guiones y selección de proyecto según valores de producción	28	22
2	Elaboración de la propuesta y carpeta de producción	28	22
3	Presentación y defensa del proyecto	24	20
Total de horas:		80	64
Suma total de horas:		144	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Análisis de guiones y selección de proyecto según valores de producción 1.1 Análisis de los valores dramáticos del guión 1.2 Análisis de públicos 1.3 Valores aportados por la producción 1.4 Expectativas comerciales del proyecto
2	Análisis de guiones y selección de proyecto según valores de producción 2.1 Elaboración de los elementos básicos de la carpeta 2.2 Cast y crew 2.3 Plan de trabajo y ruta crítica del proyecto 2.4 Presupuesto 2.5 Expectativas de lanzamiento y recuperación
3	Presentación y defensa del proyecto 3.1 Exposición de los valores del proyecto 3.2 Análisis de factibilidad.

Bibliografía básica:

- JACOSTE QUESADA, JOSÉ G. *El productor cinematográfico*. Síntesis. Madrid, 1996
- TAIBO, CARLOS. *Manual básico de producción cinematográfica*. IMCINE-CCC-CUEC. México, 2011
- WORTHINGTON, CHARLOTTE. *Bases del cine 01: Producción*. Parramón. Barcelona, 2009

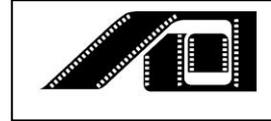
Bibliografía complementaria:

- HART, JOHN. *La técnica del storyboard: guión cinematográfico para cine, televisión y animación*. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid, 2001

- LINARES PALOMAR, RAFAEL. <i>La promoción cinematográfica: estrategias de comunicación y distribución de películas</i> . Fragua. Madrid, 2009			
Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	(X)		
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico:			
Cineasta con experiencia en producción. Experiencia docente.			



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATográfICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Denominación: Seminario de historia de la crítica cinematográfica			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización	No. Créditos: 6
Carácter: Optativa	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	0	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno valorará cómo fueron recibidos en su momento films específicos, corrientes filmicas, directores y tendencias del cine; evaluará el proceso que implica ver una cinta desde la óptica exclusiva de un espectador informado que califica o descalifica aciertos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Historia y análisis de la crítica de cine recurriendo a sus tres tendencias principales: México, Estados Unidos y Francia, entre 1896 y 1950	12	0
2	Análisis de las corrientes de pensamiento propuestas por las revistas de cine a partir de 1950	12	0
3	Tendencias de la crítica de cine en la era posmoderna	12	0
4	La crítica de cine y los estudios culturales	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Historia y análisis de la crítica de cine recurriendo a sus tres tendencias principales: México, Estados Unidos y Francia, entre 1896 y 1950 1.1 Los primeros cronistas y su evolución: de la llegada del cine a México hasta su consolidación 1.2 De la crítica de comentario cotidiano a la especializada 1.3 El surgimiento de una crítica exclusivamente tecnológica 1.4 La crítica y los inicios del arte fílmico 1.5 La creación del término “séptimo arte” y sus consecuencias teóricas 1.6 El estudio del cine desde una perspectiva narrativo-estética 1.7 La reseña y el concepto reduccionista del film 1.8 El ensayo o el desdoblamiento del film
2	Análisis de las corrientes de pensamiento propuestas por las revistas de cine a partir de 1950

	<p>2.1 Primeros intentos de teoría para cine</p> <p>2.2 El análisis constructivista</p> <p>2.3 El análisis desmontaje fílmico</p> <p>2.4 El análisis estructuralista</p> <p>2.5 El análisis post-estructuralista</p> <p>2.6 Las subdivisiones por discursos (el análisis feminista, el análisis cultural, el análisis psicológico)</p> <p>2.7 El abordaje con teorías alternativas (el estilo de Barthes, Lacan, Jung <i>et al.</i>)</p> <p>2.8 Desdoblar / desplegar: modos de analizar un film recurriendo a teorías literarias</p> <p>2.9 Tendencias impuestas por las revistas (el estilo <i>Cahiers du Cinéma</i>, el estilo <i>Nuevo Cine</i>, el estilo <i>Film Comment</i>)</p> <p>2.10 La crítica impresionista y la crítica periodística: el estilo inmediatesta y el estilo bajo presión</p> <p>2.11 Aportes de otras disciplinas: el estilo <i>Blade Runner</i> (análisis de un film desde la óptica de la moda, la ciencia, la arquitectura, la medicina, el urbanismo, la filosofía)</p>
3	<p>Tendencias de la crítica de cine en la era posmoderna</p> <p>3.1 La crítica y los discursos del fin de milenio</p> <p>3.2 La crítica de autor hacia autores</p> <p>3.3 La crítica académica</p> <p>3.4 La crítica teórica y especulativa</p> <p>3.5 La crítica de la poética fílmica</p> <p>3.6 La crítica como género narrativo</p> <p>3.7 Semiología de la imagen</p>
4	<p>La crítica de cine y los estudios culturales</p> <p>4.1 Teoría y post-teoría</p> <p>4.2 El cine autorreferencial frente a la crítica</p> <p>4.3 El concepto neoclásico del cine y su asimilación a la cultura cotidiana: el peso de la crítica</p> <p>4.4 Temáticas diversas entre crítica, análisis y comentario</p> <ul style="list-style-type: none"> -el cine de autor tradicional -el cine de autor vanguardista -el cine de autor de latitudes ajenas -el cine de géneros -el cine de géneros híbridos -el cine dentro del cine -el cine ultra tecnológico -el cine intimista

Bibliografía básica:

- ABEL, RICHARD. *French film theory and criticism: a history/anthology, 1907-1939*. Princeton University Press. Boston, 1993
- AGEE, JAMES. *Agee on film: criticism and comment on the movies*. Modern Library. Nueva York, 2000
- ALMOINA, HELENA. *Notas para la historia del cine en México*. Filmoteca de la UNAM. México, 1980
- BAZIN, ANDRÉ. *El cine de la crueldad: Erich von Stroheim, Preston Sturges, Alfred Hitchcock, Carl Th. Dreyer, Luis Buñuel, Akira Kurosawa*. Mensajero. Bilbao, 1977
- BRAUDY, LEO y COHEN, MARSHALL (ed.). *Film Theory and criticism*. Oxford University Press.

- Boston, 2009
- BYWATER, TIM y SOBCHACK, THOMAS. *Introduction to film criticism: major critical approaches to narrative film*. Longman. Nueva York, 1989
 - BRESSON, ROBERT. *Notas sobre el cinematógrafo*. ERA. México, 1979
 - BUCKLAND, WARREN. *The cognitive semiotics of film*. Cambridge University Press. Nueva York, 2007
 - CORRIGAN, TIMOTHY. *A short guide to writing about film*. Longman. Boston, 2009
 - DAHNIKE, MICHAEL D. *Film, Art and Filmart: an introduction to aesthetics through film*. University Press of America. Boston, 2007
 - DE LA VEGA ALFARO, EDUARDO y SÁNCHEZ RUIZ, ENRIQUE E. *Bye, bye Lumière. Investigación sobre cine en México*. Universidad de Guadalajara. México, 2000
 - EISENSTEIN, S.M. *Film form: essays in film theory*. Harcourt. Boston, 1969
 - ELSAESSER, THOMAS y HGENER, MALTE. *Film theory: an introduction through the senses*. Routledge. Boston, 2009
 - FABE, MARILYN. *Closely watched films: an introduction to the art of narrative film technique*. University of California Press. Los Ángeles, 2004
 - GARCÍA, GUSTAVO y MACIEL, DAVID R. *El cine mexicano a través de la crítica*. CONACULTA-IMCINE-UNAM-Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. México, 2001
 - KAUFFMANN, STANLEY. *Regarding film: criticism and comment*. PAJ Publications. Boston, 2005
 - KLEVAN, ANDREW y CLAYTON, ALEX. *The language and style of film criticism*. Routledge. Boston, 2011
 - MAST, GERALD y COHEN, MARSHALL. *Film theory and criticism: introductory readings*. Oxford University Press. Boston, 1985
 - MIQUEL, ÁNGEL. *Los exaltados*. CIEC. Guadalajara, 1992
 - MIQUEL, ÁNGEL. *Por las pantallas de la ciudad de México: periodistas del cine mudo*. CIEC. Guadalajara, 1995
 - MONACO, JAMES. *How to read a film: movies, media and beyond*. Oxford University Press. Londres, 2000
 - MONSIVÁIS, CARLOS y BONFIL, CARLOS. *A través del espejo. El cine mexicano y su público*. Ediciones El Milagro-IMCINE. México, 2006
 - MORA CATLETT, JUAN. *Cineastas en conversación: entrevistas y conferencias*. CUEC-UNAM. México, 2008
 - PERKINS, V. F. *Film as film: understanding and judging movies*. Da Capo Press. Nueva York, 1993
 - PETRIE, DENNIS y BOGGS, JOE. *The art of watching films*. McGraw-Hill Humanities. Nueva York, 2011
 - ROSENBAUM, JONATHAN. *Placing movies: the practice of film criticism*. University of California Press. Los Angeles, 1995
 - RYAN, MICHAEL. *An introduction to criticism: literature / film / culture*. Wiley-Blackwell Nueva York, 2012
 - SCHRADER, PAUL. *Transcendental Style in Film*. Da Capo. Nueva York, 1988
 - SCOTT CLUTE, SHANNON y EDWARDS, RICHARD L. *The Maltese Touch of Evil: film noir and potential criticism*. Dartmouth. Boston, 2011
 - TORRES BODET, JAIME. *La cinta de plata*. UNAM. México, 1986
 - TRUFFAUT, FRANÇOIS. *El cine según Hitchcock*. Alianza Editorial. Madrid, 2000
 - VERSTRATEN, PAUL. *Film narratology: introduction to the theory of narrative*. University of Toronto Press. Toronto, 2009
 - VILLAURRUTIA, XAVIER. *Crítica cinematográfica*. UNAM. México, 1990

Bibliografía complementaria:

- BELLOUR, RAYMOND. *The analysis of film*. Indiana University Press. Indiana, 2001
- FURSTENAU, MARC. *Film theory reader: debates and arguments*. Routledge. Nueva York, 2010
- HUGHES-WARRINGTON, MARNIE. *History goes to the movies: studying history on film*. Routledge. Boston, 2006
- WALTERS JAMES y BROWN TOM. *Film moments: criticism, history, theory*. British Film Institute. Londres 2010
- WILLIS, SHARON. *High contrast: race and gender in contemporary*. Hollywood Duke University Press. EUA, 1997

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()

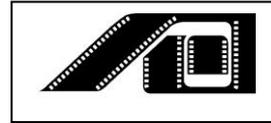
Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()

Prácticas de campo () Otras: _____ ()	Otras: ()
Perfil profesiográfico: Crítico de cine; historiador con formación crítica en cine; cineasta dedicado al análisis de corrientes fílmicas; filósofo con especialidad en teoría del cine. Experiencia docente.	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATográfICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Denominación: Seminario de titulación II			
Clave:	Semestre: 8º	Etapa de formación de profundización	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	4	0	
Modalidad: Seminario	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Seminario de Titulación I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno confirmará la forma en la que se titulará y revisará los protocolos del proceso de titulación. Recibirá supervisión del procedimiento elegido dentro de los tiempos y mecanismos establecidos por la propia Legislación Universitaria vigente referida a los Procesos de Titulación y los Exámenes Generales.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Resultados de los calendarios de trabajo	21	0
2	Revisión, análisis, evaluación y actualización del trabajo	21	0
3	Conclusiones: caminos de egreso	22	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Resultados de los calendarios de trabajo 1.1 Resultados de los diversos tipos de tesis planteados 1.2 Normas importantes para la conclusión de cualquier tesis 1.3 Cronograma para concluir la tesis 1.4 Proyectos de investigación y de evaluación según el tipo de tesis planteada 1.5 Revisión de las estructuras del proceso para la tesis 1.6 Actualización metodológica
2	Revisión, análisis, evaluación y actualización del trabajo 2.1 Resultados y discusión para cualquier tesis seleccionada 2.2 Universo y muestra de la tesis 2.3 Transformaciones de la tesis o las opciones alternativas de egreso 2.4 Revisión y análisis de los lapsos planteados por cada tipo de tesis 2.5 Aproximaciones para la conclusión de la tesis 2.6 Estudio de las variables y las dificultades sobre las tesis
3	Conclusiones: caminos de egreso 3.1 Protocolos para la presentación de una tesis 3.2 Revisión y actualización de los planes de trabajo 3.3 Metodologías empíricas y/o teóricas para la conclusión y entrega 3.4 La presentación definitiva de la tesis 3.5 Revisión previa a la conclusión

Bibliografía básica:

- CABRERA, H. ABRAHAM. *Tesis: contribuciones*. Nabu Press. Valencia, 2010
- PÉREZ MARTÍN, SANTOS. *Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos*. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 2007
- PERUJO SERRANO, FRANCISCO. *El investigador en su laberinto: la tesis, un desafío posible*. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. Valencia, 2009
- PHILIPPS, FEDERICO. *Tesis sostenida*. Nabu Press. Valencia, 2010
- PUGH, DEREK SALMAN y PHILLIPS, ESTELLE. *La tesis doctoral*. Profit. Barcelona, 2008
- RIGO i ARNAVAT, ANTÒNIA y GENESCÀ I DUENAS, GABRIEL. *Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación*. Ediciones Octaedro, S. L. Barcelona, 2009
- RUIZ CABRERO, GABRIEL. *Una tesis dibujada*. Ediciones Pronaos. Madrid, 1993

Bibliografía complementaria:

- LÓPEZ YEPES, JOSÉ. *Las tesis doctorales*. Fragua. Barcelona, 2005
- MEDINA RIVILLA, ANTONIO (et al.). *Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales*. Editorial Universitas. Madrid, 2003
- MUÑOZ, CARLOS. *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. Prentice Hall Ibérica. Madrid, 2010
- PANTOJA VALLEJO, ANTONIO. *Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación*. Instituto de Orientación Psicológica Asociados, S. L. Barcelona, 2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico: Pedagogo con conocimientos o especialidad en ciencias de la comunicación; Cineasta con experiencia pedagógica y docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Taller de desarrollo de proyectos en animación II			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine de animación	No. Créditos: 11
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 8
	3	5	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de desarrollo de proyectos en animación I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno realizará un cortometraje de animación de hasta cinco minutos asumiendo las funciones de dirección y coordinación del proyecto.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Dirección de animación	48	80
Total de horas:		48	80
Suma total de horas:		128	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Dirección de animación 2.1 Creación de la música principal, Locución de diálogos y Sincronía labial 2.2 Animación 2.3 Prueba de línea 2.4 Captura a través de cámara o escáner 2.5 Aplicación de color a la animación 2.6 Composición de la escena 2.7 Mezclas/Efectos especiales de imagen y sonido/creación de músicas y sonidos incidentales 2.8 Finalizado de la película

Bibliografía básica:

- HART, JOHN. *La técnica del storyboard: guión cinematográfico para cine, televisión y animación*. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid, 2001
- MAESTRI, GEORGE. *Creación digital de personajes digitales. Técnicas avanzadas*. Anaya Multimedia. Madrid, 2002
- SAENZ VALIENTE, RODOLFO. *Arte y técnica de la animación: clásica, contemporánea, juegos o interactiva*. Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2006
- TAYLOR, RICHARD. *Enciclopedia de técnicas de animación*. Acanto. Barcelona, 2000

Bibliografía complementaria:

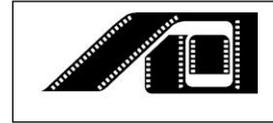
- WELLS, PAUL; QUINN, JOANNA y MILLS, LEE. *Dibujo para animación*. Blume. Barcelona, 2010
- WIGAN, MARK. *Imágenes en secuencia: Animación, storyboard, videojuegos, títulos de créditos, cinematografía mash ups*. Gustavo Gili. Barcelona, 2008

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito (X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula (X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	

Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico:			
Cineasta, con experiencia en dirección de animación. Experiencia docente.			



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
Programa de la asignatura



Denominación: Taller de grabación de música para cine			
Clave:	Semestre: 8º	Etapa de formación de profundización Campo: Diseño de sonido	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico - Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	1	5	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Seminario de grabación en estudio
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno será capaz de ejecutar la grabación de música con instrumentos acústicos, tomando en cuenta la sincronía con la imagen y las características propias de cada instrumento.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción	4	0
2	Aspectos acústicos para la grabación de música	6	20
3	Los instrumentos musicales	6	20
4	Grabación y mezcla musical	0	40
Total de horas:		16	80
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción 1.1.Aspectos esenciales para la grabación de música para cine 1.2. Acústica de la sala 1.3. Sincronía con la imagen: música para cine y cine con música
2	Aspectos acústicos para la grabación de música 2.1.Micrófonos y fuentes sonoras 2.2. Equipos auxiliares: multiprocesadores de tiempo 2.3. Equipos auxiliares: procesadores de dinámica
3	Los instrumentos musicales 3.1.Tipos de clasificación 3.1.1. Clasificación clásica 3.1.2. Clasificación Sasch-Hornbostel 3.1.3. Clasificación por origen 3.1.4. Electrófonos 3.2. Instrumentos acústicos 3.3. Microfoneo de instrumentos acústicos 3.4. Ecuilización para instrumentos de viento y voz 3.5. Ecuilización para instrumentos acústicos 3.6.Ecuilización para instrumentos electrófonos
4	Grabación y mezcla musical 4.1.Grabación multipista 4.2. Estereofonía de fase e intensidad 4.3. Grabación de música para 5.1 4.4. Mezcla multicanal

4.5. La sincronía y el diseño de banda sonora

Bibliografía básica:

- ARENA, HÉCTOR FACUNDO. *Grabación y producción de música*. Red Users. Buenos Aires, 2010
- CRANE, LARRY. *Tape op: the book about creative music recording*. Feral House. Berkeley, 2001
- KERINS, MARK. *Beyond Dolby (Sterero) Cinema in the digital sound age*. Indiana University Press. Indiana, 2011
- MILES HUBER, DAVID *Modern recording techniques* Focal Press. Londres, 2009

Bibliografía complementaria:

- BAS, PABLO GERMÁN. *Audio digital*. MP ediciones. Buenos Aires, 2006
- VALENZUELA, JOSÉ. *The complete Pro tools handbook*. Miller Freeman Books. San Francisco, 2004

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)
Prácticas de campo	
Laboratorio permanente de investigación de nuevos medios	(X)
Otras:	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta con experiencia en edición de sonido en formatos digitales; sonidista post productor. Experiencia docente.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATográfICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Taller de guión de largometraje II			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Guión	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 4
	1	3	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de guión de largometraje I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna* (*en el futuro puede continuar en el posgrado de especialidad).
Objetivo(s) de la asignatura:
 El estudiante escribirá el guión para un largometraje de ficción con duración mínima de 80 minutos a partir de un argumento previamente desarrollado.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La escritura del primer tratamiento	8	16
3	La reescritura del guión	8	32
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	La escritura del primer tratamiento 1.1. De la escaleta al guión: metodología para la escritura del primer tratamiento 1.2. Escritura del 1er. acto o planteamiento 1.3. Escritura del 2o. acto o desarrollo 1.4. Escritura del 3er. acto o clímax y desenlace 1.5. Revisión y corrección del primer tratamiento antes de su primera lectura
2.	La reescritura del guión 2.1. Metodología para las reescrituras del guión 2.2. Análisis y diagnóstico del guión 2.3. Replanteamiento de las premisas estructurales y argumentales 2.4. Definición de los objetivos de la reescritura 2.5. Reescritura del guión 2.6. Revisión y corrección del guión reescrito

Bibliografía básica:

- FIELD, SYD. *El libro del guión: Fundamentos de la escritura de guiones, una guía paso a paso desde la primera idea hasta el guión acabado*. Plot. Madrid, 1995
- MCKEE, ROBERT. *El guión: Estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Albak. Barcelona, 2002
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- NOVARO, BEATRIZ. *Re-escribir el guión cinematográfico*. El Atajo Ediciones. México, 2003

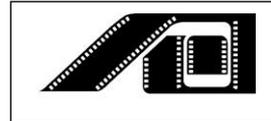
Bibliografía complementaria:

- FIELD, SYD. *Cómo mejorar un guión*. Plot. Madrid, 2002
- FIELD, SYD. *Práctica con cuatro guiones: Análisis de cuatro innovadores clásicos contemporáneos*.

Plot. Madrid, 2000 - GATES, TUDOR. <i>Scenario. The craft of screenwriting</i> . Wallflower. Londres, 2002 - ONAINDIA, MARIO. <i>El guión clásico de Hollywood</i> . Paidós. Barcelona, 1996 - QUINQUER, LLUÍS. <i>El drama de escribir un guión dramático</i> . Plaza & Janés. Barcelona, 2001 - SEGER, LINDA. <i>Cómo llegar a ser un guionista excelente</i> . Rialp. Madrid, 2001 - STRACZYNSKI, J MICHAEL. <i>The complete book of scriptwriting</i> . F&W Publications. Cincinnati, 1996 - TRUBY, JOHN. <i>Anatomía del guión. El arte de narrar en 22 pasos</i> . Alba. Barcelona, 2007 - VANOYE, FRANCIS. <i>Guiones modelo y modelo de guión: Argumentos clásicos y modernos del cine</i> . Paidós Ibérica. Barcelona, 1996	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (X) Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula (X) Seminarios () Lecturas obligatorias () Prácticas de taller o laboratorio (X) Prácticas de campo () Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u> (X)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula (X) Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase (X) Asistencia (X) Seminario () Otras: Entrega final de escaleta para largometraje (X)
Perfil profesiográfico: Guionista cinematográfico con experiencia en escritura de largometrajes de ficción. Experiencia docente.	
Observaciones: El cupo máximo del taller será de 8 alumnos. Se combinarán los formatos de taller y seguimiento de proyecto, en proporciones que determinará el profesor en virtud de las características de los guiones a trabajar.	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
 Programa de la asignatura



Denominación: Taller de mezcla en sistemas profesionales			
Clave:	Semestre: 8o	Etapa de formación de profundización Campo: Diseño de sonido	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico - Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	1	5	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Seminario de grabación en estudio
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno será capaz de enfrentar profesionalmente todos los procesos de la ruta de post producción de sonido en cualquier formato o sistema en la industria cinematográfica de nuestro país e internacionalmente.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Sistemas de regrabación de sonido	5	0
2	Fuentes del sonido para mezcla	6	30
3	Laboratorio	5	50
Total de horas:		16	80
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Sistemas de regrabación de sonido 1.1 DOLBY 1.2 DTS 1.3 Otros sistemas 1.4 Estándares de monitoreo
2	Fuentes del sonido para mezcla 2.1 Grabación en estudio 2.2 Sonido directo 2.3 <i>Wild tracks</i> 2.4 <i>Room tone</i> 2.5 Audiotecas 2.6 Premezclas
3	Laboratorio 3.1 El Magnetoptico 3,2 Impresión de negativo óptico 3.4 Copia Compuesta DQI

Bibliografía básica:

- EVEREST, F. ALTON. Master handbook of acoustics. McGraw Hill/TABS electronics, USA, 2009
- KERINS, MARK. *Beyond Dolby (Sterero) Cinema in the digital sound age*. Indiana University Press. Indiana, 2011
- PURCELL, JOHN. *Dialogue editing for motion pictures, a guide to the invisible art*. Focal Press. Londres, 2007

<ul style="list-style-type: none"> - ROSE, JAY. <i>Audio post production for film and video</i>. Focal Press. Londres, 2008 - TOOL, FLOYD. <i>Sound reproduction</i>. Focal Press. Londres, 2008 																																							
Bibliografía complementaria: <ul style="list-style-type: none"> - VV.AA. Cuadernos de estudios cinematográficos: <i>Aspectos tecnológicos</i> CUEC-UNAM. México, 2006 																																							
Sugerencias didácticas: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Exposición oral</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Exposición audiovisual</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Ejercicios dentro de clase</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Ejercicios fuera del aula</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Seminarios</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Lecturas obligatorias</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Trabajo de investigación</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Prácticas de taller o laboratorio</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Prácticas de campo</td><td></td></tr> <tr><td>Laboratorio permanente de investigación de nuevos medios</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Otras: Búsqueda e investigación en internet</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> </table>	Exposición oral	(X)	Exposición audiovisual	(X)	Ejercicios dentro de clase	(X)	Ejercicios fuera del aula	(X)	Seminarios	(X)	Lecturas obligatorias	(X)	Trabajo de investigación	(X)	Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Prácticas de campo		Laboratorio permanente de investigación de nuevos medios	(X)	Otras: Búsqueda e investigación en internet	(X)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Exámenes parciales</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Examen final escrito</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Trabajos y tareas fuera del aula</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Exposición de seminarios por los alumnos</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Participación en clase</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Asistencia</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Seminario</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Otras:</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> </table>	Exámenes parciales	(X)	Examen final escrito	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	(X)	Participación en clase	(X)	Asistencia	(X)	Seminario	(X)	Otras:	()
Exposición oral	(X)																																						
Exposición audiovisual	(X)																																						
Ejercicios dentro de clase	(X)																																						
Ejercicios fuera del aula	(X)																																						
Seminarios	(X)																																						
Lecturas obligatorias	(X)																																						
Trabajo de investigación	(X)																																						
Prácticas de taller o laboratorio	(X)																																						
Prácticas de campo																																							
Laboratorio permanente de investigación de nuevos medios	(X)																																						
Otras: Búsqueda e investigación en internet	(X)																																						
Exámenes parciales	(X)																																						
Examen final escrito	(X)																																						
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)																																						
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)																																						
Participación en clase	(X)																																						
Asistencia	(X)																																						
Seminario	(X)																																						
Otras:	()																																						
Perfil profesiográfico: Cineasta con especialidad en sonido cinematográfico. Sonidista especializado en mezcla. Experiencia docente.																																							



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATográfICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
Programa de la asignatura



Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Temas de edición cinematográfica			
Clave:	Semestre: 8º	Etapas de formación de profundización Campo: Montaje	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico - Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	1	2	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comprará y aplicará los estilos de montaje cinematográfico vigentes en el mundo actual.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Relación del personaje y contexto	4	8
2	Atmósfera sonora	4	8
3	Ritmo	4	8
4	Estilo	4	8
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Relación del personaje y contexto 1.1 Personaje y cámara 1.2 Personaje y atmósfera 1.3 Ritmo interno 1.4 Ritmo externo
2	Atmósfera sonora 2.1 Construcción de la atmósfera 2.2 Reflejo cultural 2.3 Sonido y sensibilidad
3	Ritmo 3.1 Ritmo interno de la escena 3.2 Ritmo en cámara 3.3 Ritmo externo en montaje
4	Estilo 4.1 Tiempo continuo 4.2 Tiempo elíptico 4.3 Sincronía y asincronía 4.4 Efectos visuales y sonoros

<p>Bibliografía básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DE LARA, ANTONIO. <i>El cine ha muerto, larga vida al cine: pasado, presente y futuro de la post producción</i>. T & B Editores. Madrid, 2005 - FIGGIS, MIKE. <i>El cine digital</i>. Alba editorial. Madrid, 2008

Bibliografía complementaria:

- DARLEY, ANDREW. *Cultura visual digital*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2002
- DE LA FERLA, JORGE. *Cine (y) digital: Aproximaciones a posibles convergencias entre el cine y la computadora*. Manantial. Buenos Aires, 2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	()
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	(X)
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	(X)
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en post producción. Experiencia docente.