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

Denominación:	**Adaptación cinematográfica I**			
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Guión**		**No. Créditos: 5**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 2** / **Práctica: 1**	**3**	**48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

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

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno será capaz de escribir guiones cinematográficos a partir de obras dramáticas y fuentes documentales, periodísticas e históricas.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Metodología de trabajo para la adaptación cinematográfica	8	0
2	La escritura a partir de documentos históricos y periodísticos	12	8
3	La escritura a partir de obras teatrales	12	8
	Total de horas:	32	16
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1.	Metodología de trabajo para la adaptación cinematográfica **1.1. La adaptación cinematográfica: definiciones legales e industriales** **1.2. Implicaciones éticas y legales de una adaptación** **1.3. El material primigenio: fuentes documentales y obras artísticas susceptibles de ser adaptadas a la pantalla** **1.4. Reinterpretación: el punto de vista crítico del adaptador sobre el discurso de las fuentes y/o de la obra original** **1.5. El estilo de la adaptación: utilización en el cine de convenciones y formatos provenientes de otras disciplinas artísticas y documentales**
2.	La escritura a partir de documentos históricos y periodísticos **2.1. Metodología de investigación sobre sucesos reales** **2.2. El abordaje crítico de las fuentes. Cuestionamiento de los testimonios** **2.3. De la persona real al personaje cinematográfico** **2.4. La construcción de una línea argumental a partir de sucesos reales. Las licencias de la ficción** **2.5. La diferencia entre historia y drama según Aristóteles** **2.6. Verdad histórica y verosimilitud cinematográfica**
3.	La escritura a partir de obras teatrales **3.1. Lenguaje escénico y lenguaje cinematográfico: similitudes, diferencias e influencias mutuas** **3.2. Manejo del tiempo y del espacio en el teatro y en el cine** **3.3. Proporción del diálogo, la acción y la imagen en la ficción teatral y la cinematográfica** **3.4. El personaje teatral llevado al cine** **3.5. Replanteamiento de la situación y de la trama**

	3.6. Formatos y convenciones del teatro llevados a la pantalla

Bibliografía básica:

- ESPINAL, LUIS. *La adaptación cinematográfica.* Escuela Internacional de Cine y TV. La Habana, 1988
- HUTCHEON, LINDA. *A theory of adaptation.* Routledge. Nueva York, 2006
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- SABOURAD, FRÉDÉRIC. *La adaptación: El cine necesita historias.* Espasa Libros. Madrid, 2010.
- SEGER, LINDA. *El arte de la adaptación: cómo convertir hechos y ficciones en películas.* Rialp. Madrid, 1993.
- STAM, ROBERT. *Teoría y práctica de la adaptación.* UNAM. México, 2009

Bibliografía complementaria:

- ARISTÓTELES. *Poética.* UNAM. México, 2000
- BRANAGH, KENNET. *Hamlet: Screenplay, introduction and film diary* .W.W. Norton & Company. Nueva York, 1996
- CHAUME, FREDERIC. *Cine y traducción.* Cátedra. Madrid, 2004
- GUBERN, ROMÁN. *Del bisonte a la realidad virtual: La escena y el laberinto.* Anagrama. Barcelona,1996
- LEITCH, THOMAS. *Film adaptation and its discontents.* Johns Hopkins University Press. Nueva York, 2007
- MAMET, DAVID. *Glengarry Glen Ross* /*Casa de Juegos.* Cátedra. Madrid, 2000
- MILLER, ARTHUR. *Las brujas de Salem: teatro* / *El crisol: guión basado en la obra de teatro.* Tusquets. Barcelona, 2005
- PONIATOWSKA, ELENA. *La noche de Tlatelolco.* Era. México, 2008
- SHAKESPEARE, WILLIAM. *Macbeth.* Cambridge University Press. Nueva York, 2008
- TESSON, CHARLES. *Théatre et cinéma.* Scérén-CNDP. Paris, 2007
- VÁZQUEZ, FRANCISCO. *El dorado Crónica de la expedición de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre.* Alianza. Madrid, 1987

Hemerografía básica:

- CHEVALLIER, JEAN-FRÉDÉRIC, et al. *Del teatro al cine y del cine al teatro.* Paso de Gato, Revista Mexicana de Teatro, 21. México, 2005

Filmografía básica:

- FONS, JORGE. *Rojo amanecer.* México, 1991
- KUROSAWA, AKIRA .*Trono de sangre.* Japón, 1957
- PAKULA, ALAN J. *Todos los hombres del presidente.* Estados Unidos, 1976
- POLANSKI, ROMAN. *The tragedy of Macbeth.* Estados Unidos, 1971
- WELLES, ORSON. *Macbeth*.Estados Unidos, 1948

Filmografía complementaria:

- ALLEN, WOODY. *Zelig.* Estados Unidos, 1983
- FOLEY, JAMES. *Glengarry Glen Ross.* Estados Unidos, 1992
- HERZOG, WERNER. *Aguirre: La ira de dios.* Alemania,1972
- SAURA, CARLOS. *El dorado.* España, 1988

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	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Análisis audiovisual y textual	(X)		

Perfil profesiográfico:
Guionista con experiencia en adaptación y 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: Arte en México				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Dirección de arte**		**No. Créditos: 6**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría: 3** / **Práctica 0**	**3**	**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 construirá una visión general del arte mexicano con un sentido crítico y analítico.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Mitos y representaciones en el México prehispánico	8	0
2	Pintura y arquitectura	8	0
3	Pintura y cine	8	0
4	Surrealismo en México	8	0
5	La vida cotidiana reflejada en el arte	8	0
6	El arte popular en México	8	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Mitos y representaciones en el México prehispánico 1.1.El panteón prehispánico 1.2. La creación 1.3. La idea de la muerte
2	Pintura y arquitectura 2.1.Bonampak 2.2. Cacaxtla 2.3.El barroco indígena: Tonantzintla, Pue. 2.4.Mural de Ixmiquilpan, Hgo. 2.5.Pintura colonial: Miguel Cabrera y Cristóbal de Villalpando 2.6. El afrancesamiento del siglo XIX 2.7. Muralistas del siglo XX
3	Pintura y cine 3.1.La plástica mexicana y las películas de la Época de Oro 3.2.Gunther Gerzso, pintor y escenógrafo 3.3.Cine y pintores: Goitia, un dios para sí mismo y Frida, naturaleza viva
4	Surrealismo en México 4.1.Remedios Varo, Leonora Carrington y Antonio Ruiz 4.2. Manuel Álvarez Bravo 4.3. Luis Buñuel

5	**La vida cotidiana reflejada en el arte** **5.1.Formas de ser y formas de ver** **5.2. Retratos** **5.3.Usos y costumbres** **5.4.Espacios y objetos**
6	**El arte popular en México** **6.1.Objetos rituales** **6.2.Objetos utilitarios** **6.3.Objetos ornamentales** **6.4.El cartel, la historieta, el cine y la televisión**

Bibliografía básica:

- TOUSSAINT, AUGUSTE. *Resumen gráfico de la historia del arte en México.* Gustavo Gili. Barcelona, 2001
- VV. AA. *El arte y la vida cotidiana* XVI (En coloquio internacional de historia del arte). Estudios de arte y estética, 36 UNAM-Instituto de Investigaciones Estética., México, 1995
- VV. AA. *Gabriel Figueroa y la pintura mexicana.* CONACULTA-INBA-IMCINE-Cineteca Nacional. México, 1996

Bibliografía complementaria:

- CURIEL, GUSTAVO et al. *Pintura y vida cotidiana en México 1650-1950.* Fomento Cultural Banamex-CONACULTA. México,1999
- EDER, RITA. *Gunther Gerzso. El esplendor de la muralla.* CONACULTA-Era. México,1994
- LUCIE-SMITH, EDWARD. *Arte latinoamericano del siglo XX.* Destino-Thames & Hudson. Barcelona, 1994
- MILLER, MARY ELLEN. *The Art of Mesoamerica from Olmec to Aztec.* Thames & Hudson. Londres, 1993

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

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:	**Dirección de actores I**			
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Realización de cine de ficción**		**No. Créditos: 5**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 2** / **Práctica: 1**	**3**	**48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Procesos de la actuación, Introducción a la actuación en el cine
Asignatura con seriación subsecuente: Dirección de actores II

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno analizará la teoría avanzada para la comunicación con el actor y el análisis de textos dramáticos para este fin.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La construcción dramática del personaje cinematográfico	16	4
2	Tono y estilo en la actuación cinematográfica: El realismo y el naturalismo	13	4
3	El trabajo con el actor	3	8
	Total de horas:	32	16
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	La construcción dramática del personaje cinematográfico 1.1 La construcción dramática del personaje cinematográfico 1.2 El análisis de las acciones en el guión 1.3 El análisis de las motivaciones en el guión 1.4 El análisis de los objetivos en el guión 1.5 El análisis de los conflictos en el guión 1.6 Texto, contexto y sub-texto 1.7 Género tono y estilo en el guión 1.8 Los perfiles de personaje
2	Tono y estilo en la actuación cinematográfica: El realismo y el naturalismo 2.1 El concepto y la construcción del tono en la actuación 2.2 El concepto de estilo y su construcción en la actuación 2.3 El Naturalismo como estilo de actuación 2.4 El Realismo como estilo de actuación 2.5 La caracterización
3	El trabajo con el actor 3.1 El *casting* 3.2 El trabajo de mesa 3.3 Ensayos y preparación 3.4 El rodaje 3.5 Las actuaciones en el proceso de post-producción

Bibliografía básica:

- STANISLAWSKI, CONSTANTIN. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la*

vivencia. Quetzal. Buenos Aires, 1986
- STANISLAWSKI, CONSTANTIN. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación.* Quetzal. Buenos Aires, 1986
- VV.AA. Cuadernos de estudios cinematográficos: *Dirección de actores.* CUEC-UNAM. México, 2004

Bibliografía complementaria:

- BERGMAN, INGMAR. *La linterna mágica.* Tusquets. Barcelona, 1987

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

Perfil profesiográfico:

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

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

Denominación: Formatos y metodologías del guión audiovisual

Clave:	**Semestre:**	**Etapa de formación de profundización**	**No. Créditos:**
	5º	**Campo: Guión**	**4**

Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:**	**Práctica:**		
	1	**2**	**3**	**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 aplicará las metodologías contemporáneas de escritura para medios audiovisuales.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	**Formatos del guión audiovisual**	**4**	**12**
2	**Metodologías de la escritura audiovisual**	**12**	**20**
	Total de horas:	**16**	**32**
	Suma total de horas:	**48**	

Contenido Temático

Unidad	**Tema y subtemas**
1.	Formatos del guión audiovisual 1.1. Formatos cinematográficos del guión audiovisual 1.2. Formatos televisivos del guión audiovisual 1.3. Nuevas ventanas y formatos del guión audiovisual. Las plataformas virtuales
2.	Metodologías de la escritura audiovisual 2.1. Metodologías contemporáneas de escritura para medios audiovisuales 2.2. Aplicación práctica de las metodologías contemporáneas de escritura para medios audiovisuales

Bibliografía básica:

- BENASSINI FELIX, CLAUDIA. *Televisión por Internet.* Alfaomega. México, 2009
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- MAZA PÉREZ, MAXIMILIANO. *Guión para medios audiovisuales: Cine, radio y televisión.* Alhambra. México, 1994
- TOLEDANO, GONZALO y VERDE, NURIA. *Cómo crear una serie de televisión* **.**T&B Editores. Madrid**,** 2007

Bibliografía complementaria:

Douglas, Pamela; *Cómo escribir una serie dramática de televisión*; ed. Alba; Barcelona; 2011

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	( )	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	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	( )		

Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Asistencia	(X)
Prácticas de campo	( )	Seminario	(X)
Otras: Análisis audiovisual y textual	(x)	Otras:	
Perfil profesiográfico: **Guionista con experiencia en los formatos audiovisuales a estudiar y 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:	**Géneros del cine documental**			
Clave:	**Semestre:** 5º	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Realización de cine documental** **Campo: Montaje**		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica	**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	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 comparará los conocimientos básicos acerca de los géneros del cine documental, de acuerdo a las distintas formulaciones existentes.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Documental y representación de la realidad	8	0
2	Los géneros según Sigfried Kracauer	8	0
3	Los géneros en David Bordwell	8	0
4	Los géneros según Rabiger	8	0
5	La clasificación de Bill Nichols	8	0
6	Los géneros histórico periodísticos	8	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Documental y representación de la realidad 1.1. Drama e historia 1.2. Reflexiones acerca de lo verdadero 1.3. Los modos de abordar el conocimiento
2	Los géneros según Sigfried Kracauer 2.1. El documental, film no argumental 2.2. El noticiario 2.3. El documental "propiamente dicho"; narración de viajes, el film científico y educativo 2.4. Las películas sobre arte
3	Los géneros en David Bordwell 3.1. La división entre documental retórico y documental narrativo 3.2. Los sistemas formales no narrativos 3.3. El documental narrativo 3.4. El documental no narrativo: categórico, asociativo, retórico y abstracto
4	Los géneros según Rabiger 4.1. Rabiger y lo "dramático" en el documental 4.2. Cine participativo o *cinéma vérité* 4.3. Cine reflexivo, ensayo fílmico 4.4. Película de archivo, cine ecléctico y cine observacional 4.5. Erik Barnouw. El género del documental como historia, vocación y estilo

5	**La clasificación de Bill Nichols** **5.1. El documental expositivo** **5.2. El documental de observación** **5.3. El documental interactivo** **5.4, El documental reflexivo** **5.5. El documental performativo**
6	**Los géneros histórico periodísticos** **6.1. El documental en modalidad de reportaje** **6.2. El documental en modalidad de crónica** **6.3. El documental en modalidad de ensayo** **6.4. El documental en modalidad de entrevista**

Bibliografía básica:

- BARNOUW, ERIK. *El documental: historia y estilo.* Gedisa. Barcelona, 1996
- BORDWELL, DAVID y THOMPSON, KRISTIN. *El arte cinematográfico, una introducción.* Paidós. Barcelona, 1995
- KRACAUER, SIGFRIED. *Teoría del cine.* Paidós. Barcelona, 2006
- MENDOZA, CARLOS. *El guión para cine documental.* CUEC-UNAM. México, 2010
- NICHOLS, BILL. *La representación de la realidad*. Paidós. Barcelona, 1997
- RABIGER, MICHAEL. *Tratado de dirección de documentales.* Omega. Barcelona, 2007

Bibliografía complementaria:

- BRESCHAND, JEAN. *El documental: la otra cara del cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- VV.AA. Cuadernos de Estudios Cinematográficos: *Documental.* CUEC-UNAM. México, 2006

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	(X)	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	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: _____	( )		

Perfil profesiográfico:
Documentalista con 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: Gráfica en movimiento				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Realización de cine de animación**		**No. Créditos: 4**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 1** / **Práctica: 2**	**3**	**48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Historia del cine de animación
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo general: El alumno comparará la metodología de cada uno de los procesos de producción en la animación, así como las tareas y responsabilidades del personal creativo, en la creación de productos audiovisuales animados.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Principios básicos de tipografía en movimiento	2	4
2	Legibilidad	2	4
3	Espacio	2	4
4	Color	2	4
5	Tipo	2	4
6	Tiempo	2	4
7	Preproducción	2	4
8	Análisis de estilos	2	4
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**Principios básicos de tipografía en movimiento** **1.1. Postura y tamaño del carácter** **1.2. Espaciado** **1.3. Tracking** **1.4. Kerning** **1.5. Interlineado**
2	**Legibilidad** **2.1. Medio y contexto** **2.2. Analógico frente a digital** **2.3. Digitalización** **2.4. Pixeles y mapa de bits** **2.5. Lectura en pantalla/ problemas de legibilidad** **2.6. Zonas de seguridad para títulos y acción** **2.7. Titulación: Títulos fijos, títulos burn-in y line negativos, Crawls, Entradas de títulos, generadores de caracteres, dominio digital**

3	**Espacio** **3.1. Estructura: punto, línea. Plano, volumen** **3.2. Perspectiva: de un punto, de dos puntos, de tres puntos, Sistema de coordenadas cartesianas** **3.3. Fotograma: formato de imagen, composición, fondo, profundidad, retícula, máscara**
4	**Color** **4.1. La rueda del color** **4.2. Sistemas cromáticos substractivos y aditivos** **4.3. Resolución del color** **4.4. Propiedades del color: luminosidad, saturación, temperatura, contraste** **4.5. Relaciones cromáticas** **4.6. Gama de los colores**
5	**Tipo** **5.1. Interpretación, entonación** **5.2. Características: Forma, caja, tipo, postura, ancho, grosor, escala** **5.3. Forma: distorsión, elaboración, tamaño** **5.4. Dimensionalidad** **5.5. Apoyo: línea, signos, formas, imagen, audio**
6	**Tiempo** **6.1. Cinética: Dirección, Orientación, Proximidad,, Agrupamiento, Capas** **6.2. Secuencia: estructura, yuxtaposición, jerarquía, transición, ritmo y cadencia, duración y pausa, prefigurar y recordar**
7	**Preproducción** **7.1. Planificación y tabla de tiempo** **7.2. Diseño** **7.3. *Storyboards* tradicionales basados en imágenes** **7.4. *Storyboards* esquemático del texto (digital)**
8	**Análisis de estilos** **8.1. Análisis de diversos trabajos profesionales de diseño en movimiento** **8.2. Cuestionamientos de la propuesta de diseño** **8.3. Resultado final en pantalla**

Bibliografía básica:

- BROTO, CARLES. *Caligrafía y Diseño Gráfico.* Links. Barcelona, 2009
- COSTA, JEAN. *La esquemática. Visualizar la información.* Paidós. Madrid,1998
- LUPTON, ELLEN y COLE PHILLIPS, JENNIFER. *Diseño Gráfico. Nuevos fundamentos.* Gustavo Gili- Princeton Architectural Press. Nueva York, 2008
- SOLANA, GEMMA y BONEU, ANTONIO. *Uncredited: Diseño Gráfico y títulos de créditos.* Index Book. Barcelona, 2007
- WIGAN, MARK. *Imágenes en secuencia*: *Animación, storyboard, videojuegos, títulos de créditos, cinematografía mash ups.* Gustavo Gili. Barcelona, 2008
- WOOLMAN, MATT. *Tipografías en movimiento.* Gustavo Gili. Barcelona, 2005

Bibliografía complementaria:

- BELLATONI, JEFF y WOOLMAN, MATT. *Type in motion: Innovations in digital Graphics* .Thames and Hudson. Londres, 2000
- HOCHULI, JOST. *El Detalle en la Tipografía.* Campgraphic editors. Barcelona, 2007
- LACH, DENISE. *Calligraphy. A Book of contemporary Inspiration.* Thames and Hudson. Londres, 2009
- VV.AA. *Alfabetos y Letras. 4000 modelos.* Parragón. 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	**(X)**	**Exposición de seminarios por los alumnos**	**( )**
Seminarios	**( )**	**Participación en clase**	**(X)**
Lecturas obligatorias	**(X)**	**Asistencia**	**(X)**
Trabajo de investigación	**( )**	**Seminario**	**( )**
Prácticas de taller o laboratorio	**(X)**		

Prácticas de campo (X) **Otras: _____ ( )**	**Otras: ( )**
Perfil profesiográfico: **Cineasta, con experiencia en Animación o diseñador gráfico con experiencia en 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

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Denominación:	**Historia de la música en el cine**			
Clave:	**Semestre:** 5º	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Diseño de sonido** **Campo: Montaje**		**No. Créditos:** 6
Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica	**Teoría:** 3	**Práctica:** 0	3	48
Modalidad: Curso	**Duración del programa: 16 semestres**			

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

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno tendrá un panorama histórico del desarrollo de la música en el cine desde sus inicios hasta la época actual que le permita analizar estilos, técnicas y discursos con el cual pueda desarrollar un sentido crítico.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Orígenes de la música cinematográfica	12	0
2	La música en el cine mudo	6	0
3	Inicios del cine sonoro	6	0
4	De los años 30s a los 50s	6	0
5	Los años 60s y 70s	6	0
6	Los 80s y 90s	6	0
7	La música cinematográfica en el siglo XXI	6	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Orígenes de la música cinematográfica 1.1 Antecedentes, la música escénica 1.2 El uso ritual de la música 1.3 La música en la cultura de oriente 1.4 La música en los teatros del siglo XIX
2	La música en el cine mudo 2.1 Los sonidos del cine silente 2.2 La música discursiva 2.3 Las primeras composiciones para cine 2.4 La música en vivo
3	Inicios del cine sonoro 3.1 La justificación visual 3.2 La construcción de la música original 3.3 La crisis de los intérpretes
4	De los años 30s a los 50s 4.1 El dominio del romanticismo en la música para cine 4.2 La construcción del “lugar común”

	4.3 La música sincrónica **4.4 El cine musical**
5	**Los años 60s y 70s** **5.1 La música popular a pantalla** **5.2 De la comedia musical a la ópera rock** **5.3 La música no melódica** **5.4 De lo pasado a lo novedoso**
6	**Los 80s y 90s** **6.1 El sintentizador y la música no acústica** **6.2 El regreso a la música sinfónica** **6.3 El minimalismo sonoro**
7	**La música cinematográfica en el siglo XXI** **7.1 La tecnología y la música para cine** **7.2 Tendencias de la música original para cine** **7.3 Los retos de la composición**

Bibliografía básica:

- CHION, MICHEL. *La música en el cine.* Paidós. Barcelona, 1997
- XALABARDER, CONRADO. *Música de cine: una ilusión óptica* Libros en red. www.librosenred.com

Bibliografía complementaria:

- ALTMAN, RICK. *Sound Theory Sound Practice.* Routledge. Chicago, 1992
- BURT, GEORGE. *The art of film music.* Northeastern University Press. Chicago, 1994
- PENDERGAST, ROY M. *Film Music a neglected art.* New York University Press. Nueva York, 1977
- REAY, PAULINE *Music in film.* Wallflower. Nueva York, 2004

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)	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: _____	( )		

Perfil profesiográfico: Músico-investigador con experiencia en la composición cinematográfica y el diseño sonoro. 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: Historia y análisis de cine mexicano contemporáneo

Clave:	Semestre: 5º	Etapa de formación de profundización			No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica		Teoría: 3	Práctica: 0	3	48
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Historia y análisis del cine mexicano
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:
Analizar la producción de cine mexicano en función de la realidad cultural, social y política de cada momento histórico, identificar las más importantes etapas del desarrollo histórico del cine mexicano contemporáneo, sus principales características temáticas, formales, económicas y técnicas.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El primer concurso de cine experimental (1965)	3	0
2	*La sombra del caudillo* y la censura institucional	3	0
3	El cine 1965 - 1969	3	0
4	El echeverrismo: logros y fracasos (1970-1976)	3	0
5	El lopezportillato o el fin de la industria	3	0
6	El delamadrismo y la nueva política	3	0
7	El deterioro y renacimiento de la exhibición	3	0
8	El salinismo y las perspectivas del nuevo milenio (1988-1994)	3	0
9	El conflicto arte o industria	4	0
10	El zedillismo y el fin de una tradición (1994-2000)	3	0
11	El cine de los excesos (1980-1992)	4	0
12	Los últimos géneros populares	3	0
13	El cine de presupuesto cero	4	0
14	La docena panista	3	0
15	Actualidad y perspectivas	3	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	El primer concurso de cine experimental (1965) 1.1 El antecedente del plan Garduño 1.2 Los esfuerzos del STPC
2	*La sombra del caudillo* y la censura institucional *2.1 La sombra del caudillo*
3	El cine 1965 - 1969 3.1 El cine 1965-1969
4	El echeverrismo: logros y fracasos (1970-1976) 4.1 La estética estatal
5	El lopezportillato o el fin de la industria 5.1 La épica como género de desecho

	5.2 Las ficheras
6	**El delamadrismo y la nueva política** **6.1 El conflicto del cine centralista** **6.2 La comedia de la violencia** **6.3 El cine del narcotráfico**
7	**El deterioro y renacimiento de la exhibición** **7.1 El antecedente Jenkins** **7.2 El conflicto entre 1960 y 1984**
8	**El salinismo y las perspectivas del nuevo milenio (1988-1994)** **8.1 Las nuevas reglas del juego** **8.2 Los proyectos excepcionales** **8.3 La nueva ley cinematográfica**
9	**El conflicto arte o industria** **9.1 La vieja guardia y sus últimas películas** **9.2 Los ídolos extraídos de las canciones** **9.3 El cine de compromiso político** **9.4 La generación del tercer concurso de cine experimental**
10	**El zedillismo y el fin de una tradición (1994-2000)** **10.1 *Retorno a Aztlán* y el neoindigenismo** **10.2 La comedia de la clase media**
11	**El cine de los excesos (1980-1992)** **11.1 El cine de los excesos**
12	**Los últimos géneros populares** **12.1 Los últimos géneros populares**
13	**13.1 El cine de presupuesto cero**
14	**La docena panista** **14.1 La reglamentación de la ley** **14.2 El fracaso del peso en taquilla** **14.3 Las *majors* llegaron ya** **14.4 El artículo 226 del la Ley del Impuesto sobre la renta.** **14.5 La extinción de la figura del productor y la dependencia del Estado**
15	**Actualidad y perspectivas** **15.1 El cine mexicano de festival** **15.2 El público y el cine mexicano**

Bibliografía básica:

- AVIÑA, RAFAEL. *Una mirada insólita: temas y géneros del cine mexicano.* Conaculta. México, 2000
- AYALA BLANCO, JORGE. *La disolvencia del cine mexicano.* Océano. México, 1991
- AYALA BLANCO, JORGE. *La eficacia del cine mexicano.* Océano. México, 2002
- AYALA BLANCO, JORGE. *La fugacidad del cine mexicano.* Océano. México, 2000
- AYALA BLANCO, JORGE. *La grandeza del cine mexicano.* Océano. México, 2004
- AYALA BLANCO, JORGE. *La herética del cine mexicano.* Océano. México, 2006

Hemerografía básica

- Estudios Cinematográficos, 14 *Legislación cinematográfica.* CUEC-UNAM. México, 1998

Bibliografía complementaria:

- GARCÍA, GUSTAVO y CORIA, JOSÉ FELIPE. *Nuevo cine mexicano.* Clío. México, 1998
- GARCIA RIERA, EMILIO. *Historia documental del cine mexicano.* Era. México, 1980
- HIJAR, ALBERTO. *Hacia un tercer cine.* UNAM. México, 1972

Hemerografía complementaria:

- Estudios Cinematográficos, 11 *Teorías cinematográficas.* CUEC-UNAM. México, 1998
- *Intolerancia* ,7 México, 1990

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	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )		

Lecturas obligatorias (X) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: _Revisión de material fílmico_ (X)	Participación en clase (X) Asistencia (X) Seminario ( ) Otras: ( )
Perfil profesiográfico: **Cineasta, con experiencia en investigación /Investigador de historia 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

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Denominación: Iluminación en foro				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de fotografía**		**No. Créditos: 14**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 2** / **Práctica: 10**	**12**	**192**
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 identificará las características de un foro cinematográfico comparando diversas técnicas de iluminación y ejecutando ejercicios fílmicos en condiciones similares al campo profesional.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Cámaras, películas y filtros	3	10
2	Características y equipamiento de un foro	3	10
3	Luz y materia	3	15
4	La iluminación en condiciones específicas	3	15
5	Continuidad en la iluminación en foro	3	15
6	Consideraciones fotográficas en la construcción de un set	3	20
7	Creación de atmósferas	5	20
8	Introducción a la estética de la fotografía en el cine	5	20
9	Conferencias y asesorías	4	10
10	Prácticas interdisciplinarias	0	25
	Total de horas:	32	160
	Suma total de horas:	192	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**Cámaras, películas y filtros** **1.1. Cámaras, película y filtros** **1.2 Conocimientos generales (revisión)** **1.3 Exposición** **1.4 Filtros: Gelatinas y cristales: Clasificación de filtros y ensayos con filtros de color** **1.5 Películas.: Análisis y test de películas** **1.6 La cámara: Arriflex SR3, manejo y operación. Ejercicios prácticos de operación de cámara y manejo de la óptica en base a una puesta en escena (con referencia a alguna película) con cámara fija y en movimiento. Uso práctico de maquinarias básicas como dolly, grúa, Steadycam.**
2	**Características y equipamiento de un foro** **2.1 Características de un foro** **2.2 Luminarias y maquinarias** **2.3 El móvil de iluminación** **2.4 Plantas de luz** **2.5 Electricidad**

3	**Luz y materia** **3.1 Análisis de la luz considerando las diversas formas de reflexión de la materia, mediante prácticas de iluminación con distintos materiales como: textiles, metales, plásticos, cristales, espejos, objetos translucidos etc., utilizando distintos tipos de luminarias, filtros y películas** **3.2 Análisis e iluminación con: Filtros y películas**
4	**La iluminación en condiciones específicas** **4.1 iluminación en foro de espacios y grupos en movimiento**
5	**5.1 Continuidad por el contraste** **5.2 Continuidad por el color** **5.3 Continuidad por laboratorio** **5.4 Continuidad por calidad de la luz** **5.5 Continuidad por composición y de movimiento de cámara** **5.6 Continuidad por alteraciones estéticas**
6	**6. La iluminación en condiciones específicasLa interrelación entre los departamentos de arte y fotografía** **6.2. Planeación conjunta del set y sus características en función al guión** **6.3. El trazo escénico, la selección de colores y el plan de iluminación** **6.4. Ejercicio práctico conjunto de construcción de un set**
7	**7. Creación de atmósferasAtmósferas, distintos momentos y un mismo espacio: Realización de prácticas realizadas por fotógrafos profesionales invitados para que el alumno observe la forma en que dos visiones distintas fotografían con dos estilos distintos una misma escena en un mismo escenario y un mismo tiempo cinematográfico** **7.2. Práctica de atmósferas: Las horas del día. Práctica realizada por alumnos en el mismo set**
8	**Introducción a la estética de la fotografía en el cine** **8.1 La estética de una imagen través de la composición, la dirección artística, la iluminación y el manejo del contraste y el color, texturas, etc., por medio del análisis de películas representativas donde pueda observarse la íntima relación de dicha estética con los contenidos de los distintos géneros cinematográficos y así, arribar a una aproximación del estilo o estilos que los alumnos deban adoptar al fotografiar los ejercicios interdisciplinarios y de expresión personal**
9	**9 Introducción a la estética de la fotografía en el cine** **9.1 Producción** **9.2 dirección de arte** **9.3 Aspectos técnicos** **9.4 Realización** **9.5 Maquillaje**
10	**Prácticas interdisciplinarias** **10.1 Preproducción, producción y postproducción de prácticas interdisciplinarias**

Bibliografía:

- BOX, HARRY C. *Set lighting technician´s hand book.* Focal press. Londres, 2003
- BURUM, STEPHEN H. (ed.) *American cinematographer manual.* The ASC Press. Los Angeles, 2007
- CARLSON, VERNE **y** CARLSON, SILVIA. *Professional cameraman´s handbook.* Amphoto. Nueva York, 1981
- CASE, DOMINIC. *Film technology in post production.* Focal Press. Londres, 2004.
- HERSHEY, FRITZ LYNN. *Optics and focus for camera assistants.* Focal press. Boston, 1996
- UVA, MICHAEL G. **y** UVA, SABRINA. *Uva´s guide to cranes, dollies and remote heads.* Focal Press. Londres, 2002.

Bibliografía complementaria:

- BERGERY, BENJAMIN. *Reflections.* The ASC Press. Los Angeles, 2002
- BOX, HARRY C. *Set lighting technician´s handbook.* Focal Press. Londres, 2003.
- BROWN, BLAIN. *Motion picture and video lighting.* Focal press. Londres, 2008
- CAMPBELL, RUSSELL. *Photographic theory for the motion picture cameraman.* The Tantivy press. Londres, 1974
- CAMPBELL, RUSSELL. *Practical motion picture photography* The Tantivy press. Londres, 1974
- CARLSON, VERNE **y** CARLSON, SILVIA. *Professional lighting handbook.* Focal press. Londres, 1985

- COX, ARTHUR. *Photographic optics.* Focal press. Londres, 1971
- FREEMAN, MICHAEL. *El estilo en la fotografía.* Blume. Madrid, 1991
- KATZ, STEVEN D. *Film directing shot by shot* Michael Wiese productions-Focal press. Londres, 1991
- LANGFORD, MICHAEL J. *Tratado de fotografía* Omega. Barcelona, 2000
- LASZLO, ANDREW. *Every frame is a Rembrandt: art and practice of cinematography*. The ASC Press. Los Angeles, 2009
- MALKIEWICZ, KRIS. *Film lighting.* Prentice Hall. Nueva York, 1986
- RAY, SIDNEY. *The lens in action.* Focal press. Londres, 1976
- RITSKO, ALAN J. *Lighting for location motion pictures.* Van Nostrand Reinhold. Nueva York, 1979
- SAMUELSON DAVID W. *Motion picture camera and lighting equipment.* Focal press. Londres, 1978
- STORARO, VITORIO. *Writer of light.* The ASC Press. Los Angeles, 2001

Hemerografía
- VV.AA. Estudios cinematográficos, 8 *Cinefotografía.* CUEC-UNAM. México, 1997
- VV.AA. Estudios cinematográficos, 23 *Cinefotografía en acción.* CUEC-UNAM. México, 2002

Hemerografía
- *American cinematographer*

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)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	(X)		
Otras: _____	( )		

Perfil profesiográfico:
Cineasta, con experiencia en Cinefotografía y 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: Introducción a las teorías del cine documental

Clave:	Semestre: 5º	Etapa de formación de profundización Campo: Realización de cine documental	No. Créditos: 6

Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 3	Práctica: 0	3	48
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Corrientes del cine documental

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno analizará las teorías más importantes que han regido el trabajo del cine documental y las valorará con el fin de aplicarlas en su propio trabajo.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Los documentalistas y sus teorías	18	0
2	Los formalistas y los realistas	15	0
3	La visión estructuralista; la visión psicologista	15	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Los documentalistas y sus teorías **1.1. Robert Flaherty: la representación de la vida bajo la forma que se vive** **1.2. John Grierson: El documentalista como abogado y educador. El documental como drama de lo cotidiano** **1.3. Dziga Vertov. El cine como método de estudio científico-experimental del mundo visible, basado en la fijación planificada de los hechos de la vida sobre la película** **1.4. Jean Vigo. El punto de vista documental, como punto de vista defendido por el autor** **1.5. Jean Rouch. El documental como quehacer etnográfico; la mirada en el objetivo, como catalizador**
2	Los formalistas y los realistas **2.1. El montaje como línea de producción; el cine libre de la tarea de reproducir la realidad** **2.2. El cine como un arte de la combinación y de la disposición, con el montaje como eje** **2.3. Kracauer el cine como algo más que el reflejo físico de la realidad en un soporte estático, un enfoque marxista** **2.4. Kracauer y la narración fílmica como 'redención' de la realidad, con una vida propia que transciende a la calidad creativa del arte** **2.5. André Bazin: el cine y su vocación "ontológica": reproducir lo real. El film como resultado de una situación histórica**

3	**La visión estructuralista; la visión psicologista** **3.1. Barthes y el *Análisis estructural de los relatos*** **3.2. Christian Metz, el cine como un lenguaje, producto de una concurrencia de sistemas de significación. El sintagma** **3.3. Edgar Morin. El cine y lo imaginario de la realidad** **3.4. Jean Mitry. Teoría psico-estética. La relación entre distintas imágenes crea un mundo psicológicamente real** **3.5. La estética y el estilo**

Bibliografía básica:

- BARTHES, ROLAND. *La cámara lúcida.* Paidós Ibérica. Barcelona, 2009
- BAZIN, ANDRÉ *¿Qué es el cine?* Rialp. Barcelona, 2001
- KRACAUER, SIGFRIED. *Estética sin territorio.* Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos. Murcia, 2006
- METZ, CHRISTIAN. *El significante imaginario.* Paidós ibérica. Barcelona, 2002
- MITRY, JEAN. *Estética y psicología del cine.* Siglo XXI. México, 2002
- MORIN, EDGAR. *El cine o el hombre imaginario.* Paidós ibérica. Barcelona, 2001

Bibliografía complementaria:

- BRESCHAND, JEAN. *El documental: la otra cara del cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- VV.AA. Cuadernos de Estudios Cinematográficos: *Documental.* CUEC-UNAM. México, 2006

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	(X)	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	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: _____	( )		

Perfil profesiográfico:
Documentalista con 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:	**Legislación de la industria cinematográfica**			
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización**		**No. Créditos: 6**
Carácter: Obligatoria		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría: 3**	**Práctica: 0**	**3** / **48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Producción básica para cine
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno analizará los diversos instrumentos legales de uso común en la industria cinematográfica que están relacionados con los derechos autorales.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Derecho de autor	8	0
2	Aplicación del derecho en la etapa de producción	10	0
3	Aspectos legales de la banda sonora	10	0
4	Aspectos legales de la música	10	0
5	Aspectos legales del Marketing y explotación	10	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**Derecho de autor** **1.1 Leyes y reglamentos** **1.2 Concepción de los creadores en la sociedad** **1.3 Antecedentes históricos** **1.4 Derechos morales y patrimoniales** **1.5 Derechos de autor en la producción audiovisual** **1.6 El "uso justo"**
2	**Aplicación del derecho en la etapa de producción** **2.1 El crew** **2.1.1 Los derechos de autor (Director, Guionista, Cinefotógrafo, Editor, Músico y Animador)** **2.1.2 Los derechos conexos (Intérpretes, ejecutantes, cast)** **2.1.3 La prestación de servicios (Sonido, efectos, etc.)** **2.2 Derechos de uso de imagen** **2.3 El contrato** **2.3.1 Contrato por licencia de obra** **2.3.2 Contrato de obra por encargo** **2.3.3 El pago de regalías** **2.4 La financiación** **2.4.1 La coproducción y los derechos autorales**

	2.4.2 "Product placement" **2.4.3 Patrocinios** **2.3.4 La reserva de derechos** **2.5 Aspectos laborales y sindicales en el cine** **2.5.1 El STPC (ANDA, STIM, ETC)** **2.5.2 El STIC** **2.5.3 La producción en Cooperativas** **2.5.4 La producción independiente**
3	**Aspectos legales de la banda sonora** **3.1 Aspecto legales relacionados con la banda sonora** **3.1.1 La creación de ambientes e incidentales** **3.1.2 Las audiotecas** **3.1.3 Las licencias de certificación (Dolby, THX, etc)**
4	**Aspectos legales de la música** **4.1 Licencias para la incorporación o sincronización de música en la producción audiovisual** **4.2 Composición e interpretación**
5	**Aspectos legales del Marketing y explotación** **5.1 Aspectos legales de las animaciones y efectos visuales** **5.2 Aspectos legales del diseño de créditos** **5.3 El material gráfico y audiovisual y sus derechos** **5.4 Créditos**

Bibliografía básica:

- ÁVILA ORTIZ, RAÚL. *Una propuesta académica para el proyecto político de la modernidad.* Coordinación de Humanidades-UNAM. México, 2000
- BERRUECO, ADRIANA. *Nuevo régimen jurídico del cine mexicano.* Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM. México, 2009
- OWEN, LYNNETTE. *Vender y comprar derechos.* Fondo de Cultura Económica. México, 2008

Bibliografía complementaria:

- LITWAK, MARK. *Contracts for the Film & Television Industry* Silman-James Press. Los Angeles, 2001
- MICHAUS, MARTIN et al. *Las nuevas tecnologías y la Protección del Derecho de Autor.* Barra Mexicana de Abogados-Editorial Themis. México, 1999

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	( )	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	( )	Participación en clase	( )
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: _____	( )		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en producción ejecutiva. Abogado con experiencia en derechos de autor. Productor ejecutivo con conocimientos sobre legislación. 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 rodaje				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Realización de cine de ficción**		**No. Créditos: 6**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría: 3**	**Práctica: 0**	**3** / **48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de ficción I
Asignatura con seriación subsecuente: Taller de ficción II

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comparará las herramientas necesarias para la ejecución adecuada de un trabajo en rodaje.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La preproducción	24	0
2	La producción	24	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**La preproducción** **1.1 El análisis del guión** **1.2 Cronometraje del guión** **1.3 *Shooting* y plantillas** **1.4 El plan de trabajo y el orden de rodaje**
2	**La producción** **2.1 La hoja de llamado** **2.2 Iluminación con "dobles"** **2.3 La mecánica con actores. Estrategias de ensayos dentro y fuera del set** **2.4 Marcas para actores. Bloqueo de la escena** **2.5 Cronometraje de la secuencia completa** **2.6 Procedimiento y sistema de la claqueta** **2.7 Indicaciones en el set** **2.8 Seguimiento del shooting. Posibles modificaciones** **2.9 El diario de rodaje** **2.10 El montaje en el set**

Bibliografía básica:

- LUMET, SIDNEY. *Así se hacen las películas.* Rialp. Madrid, 1999
- MAMET, DAVID. *Dirigir cine.* Ediciones el Milagro. México, 2007
- MILLER, PAT P. *La supervisión del guión.* Centro de Formación RTVE. Madrid, 1991

Bibliografía complementaria:

- FELLINI, FEDERICO. *Hacer una película.* Paidós. Barcelona, 1999

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	( )
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Seminarios	(X)		

Lecturas obligatorias (X) Trabajo de investigación (X) Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo ( ) Otras: Exposición en clase por el alumno En equipos (X)	Participación en clase (X) Asistencia (X) Seminario ( ) Otras: ( )
Perfil profesiográfico: **Cineasta, con experiencia en dirección ficción y conocimientos de guión, producción y postproducción. 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:	**Praxis de la dirección de arte I**			
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Dirección de arte**		**No. Créditos: 8**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 2** / **Práctica 4**	**6**	**96**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Praxis de la dirección de arte II

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno aplicará y desarrollará habilidades específicas para la expresión gráfica aplicada a la escenografía cinematográfica. Comparará los valores formales de la composición escénica y cinematográfica y realizará el montaje de una propuesta escenográfica en foro, siguiendo parámetros y paradigmas del diseño escenográfico.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Diseño y luz	6	10
2	El *set* y su expresión gráfica	5	12
3	Categorías formales	5	10
4	El entorno del personaje	5	10
5	Ambientación y utilería especial	5	12
6	El espacio cinematográfico	6	10
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Diseño y luz 1.1.Función estética 1.2. Función emotiva 1.3. Función dramática 1.4. Iluminación y temperatura de color 1.5.Iluminación y relación de contraste 1.6.Iluminación y texturas
2	El *set* y su expresión gráfica 2.1.Geometría descriptiva 2.2. Perspectiva 2.3.Dibujo a mano alzada
3	Categorías formales 3.1.Elementos geométricos: punto, línea, superficie y volumen 3.2. Representación gráfica, geometral, perspectiva 3.3.Levantamiento de una maqueta
4	El entorno del personaje 4.1.Connotación 4.2.Historia del espacio

	4.3. Espacio y carácter **4.4. Articulación con el entorno exterior**
5	**Ambientación y utilería especial** **5.1.Técnicas para la fabricación de elementos de ambientación** **5.2.Técnicas para la elaboración de elementos de utilería especial** **5.3.Construcción de *dummies***
6	**El espacio cinematográfic** **6.1.Concepción y fundamentación teórica del espacio "habitado"** **6.2. Proporciones** **6.3. Simetría estática** **6.4.Simetría dinámica** **6.5. Montaje en foro** **6.6. Acabados decorativos y selección de la ambientación**

Bibliografía básica:

- GOVIER, JACQUIE. *Create Your Own Stage Props.* A & C Black Publishers. Londres, 1988
- GRIMLEY, CHRIS y LOVE, MIMI. *Color, espacio y estilo.* Gustavo Gili. Barcelona, 2009
- HAMBRIDGE, JAY. *The Elements of Dynamic Symmetry*. Dover. Nueva York, 1967
- HOGGETT, CHRIS. *Stage Crafts.* A & C Black Publishers. Londres,1991
- IONAZZI, DANIEL A. *The Stagecraft Handbook.* Betterway Books. Nueva York, 1996
- PRESTON, WARD. *What an Art Director Does*. Silman-James Press. Nueva York,1994
- ROSE, RICH. *Drawing Scenery for Theater, Film and Television*. Betterway Books. Nueva York, 1994
- ROSE, RICH. *Drafting scenery for theater, film and television.* Betterway Books. Nueva York,1990
- THOMAS, TERRY. *Create Your Own Stage Sets.* A & C Black Publishers. Londres, 1985

Bibliografía complementaria:

- BONT, DAN. *Escenotécnicas en teatro, cine y TV.* L.E.D.A. Barcelona, 1981
- HOLT, MICHAEL. *Stage Design and Properties.* Phaidon Press. Londres, 1995
- JAMES, THURSTON. *The Theatre Props Handbook.* Betterway Books. Nueva York,1987
- JAMES, THURSTON. *The Prop Builder's Molding & Casting Handbook.* Betterway Books. Nueva York, 1989
- MOTLEY. *Theatre Props.* Drama Books. Nueva York, 1975
- PARKER, W. OREN y SMITH, HARVEY K. *Scene Design and Stage Lighting.* Holt Rinehart & Winston. Nueva York, 1979

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: Cineasta que tenga experiencia en el área de Dirección de Arte, tanto docente como práctica o Escenógrafo con experiencia en cine y formación en Artes Plásticas o Arquitectura.

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 Procesos avanzados de laboratorio de cine				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **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**	**3**	**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 comparará los diferentes procesos de laboratorio a que puede ser sometido el material cinematográfico y sus resultados en pantalla.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	Sensitometría	16	0
2	Procedimientos químicos en el revelado	16	0
3	Preparación del material para post producción	16	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**Sensitometría** **1.1. Curva sensitométrica** **1.2. Contraste y latitud** **1.3. Exposición y grano** **1.4. Densidad** **1.5 Gama**
2	**Procedimientos químicos en el revelado** **2.1. Pull process** **2.2. Push Process** **2.3 Retención de plata**
3	**Preparación del material para post producción** **3.1. Internegativo** **3.2. Procesos para telecine** **3.3. Procesos para scanner digital** **3.4. Ruta óptica para copia compuesta** **3.5. Copia compuesta de un Master digital**

Bibliografía básica:

- VV. AA. *Student Filmmaker´s Hand Book*. Eastman Kodak. Nueva York, 2001

- VV. AA. *American Cinematographer Manual.* ASC Press. Los Angeles, 2007

Páginas web

- Manuales de procesos de laboratorio http://motion.kodak.com/ES/es/motion/Support/Technical_Information/Processing_Manuals/index.html

Bibliografía complementaria:

- MARTÍNEZ ABADÍA, JOSÉ y SERRA FLORES, JORDI. *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía.* Paidós comunicación. Barcelona, 2000

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)**	**Exposición de seminarios por los alumnos**	**( )**
Seminarios	**( )**		
Lecturas obligatorias	**(X)**	**Participación en clase**	**(X)**
Trabajo de investigación	**( )**	**Asistencia**	**(X)**
Prácticas de taller o laboratorio	**( )**	**Seminario**	**( )**
Prácticas de campo	**( )**	**Otras:**	**( )**
Otras: _____	**( )**		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en Cinefotografía o Ingeniero químico con experiencia y conocimientos de laboratorio fílmico. 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: Producción creativa				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización Campo: Producción**		**No. Créditos: 6**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría: 3**	**Práctica: 0**	**3** / **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 desarrollará su capacidad crítica sobre su entorno y analizará el papel cultural, social y económico del productor cinematográfico.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	La cultura	12	0
2	Globalización	12	0
3	La excepción cultural	12	0
4	El productor como generador de cultura	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	La cultura 1.1 La cultura y la comunidad 1.2 Cultura y colonialismo 1.3 Cultura y comercio
2	Globalización 2.1.Globalización en la diversidad 2.2. La historia y los filtros de la globalización 2.3. Identidad y globalización: el estrechamiento del globo 2.4. Las industrias culturales
3	La excepción cultural 3.1.La excepción cultural en Europa 3.2. El GATT 3.3. El Tratado de Libre Comercio (TLC/NAFTA) 3.4. Las grandes entidades de apoyo a la producción cinematográfica local
4	El productor como generador de cultura 4.1.La cultura y su generación en lo cotidiano 4.2. Lo local y lo universal 4.3.Responsabilidad social 4.4. La producción cinematográfica como espejo de la sociedad 4.5. La diferencia con Hollywood 4.6. Temas y públicos

	4.7. La utilidad de la producción

Bibliografía básica:

- BAER, JEAN-MICHEL. *La excepción cultural: una regla en la búsqueda de contenidos.* Diputación de Granada. Granada, 2006
- GARCÍA CANCLINI, SERGIO Y PIEDRAS FERIA, ERNESTO. *Las industrias culturales y el desarrollo de México.* Siglo XXI-Flacso. México, 2008
- LAX, ERIC. *Conversaciones Woody Allen.* Debolsillo. Barcelona, 2009
- PARDO ALEJANDRO. *El oficio de producir películas: el estilo Puttnam.* Ariel. Barcelona, 2003
- PARDO ALEJANDRO. *David Puttnam, un productor creativo.* Rialp. Madrid, 1999
- MATTERLART, ARMAND. *La geopolítica de la cultura*. Ediciones LOM. Santiago de Chile, 2002

Bibliografía complementaria:

- LINARES PALOMAR, RAFAEL. *La promoción cinematográfica: estrategias de comunicación y distribución de películas.* 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	( )		
Otras: _____	( )		

Perfil profesiográfico:
Cineasta con experiencia en producción. 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

Denominación: Seminario de grabación en estudio

Clave:	Semestre: 5º	Etapa de formación de profundización Campo: Diseño de sonido			No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		
		2	**4**	**6**	**96**
Modalidad: Seminario		**Duración del programa: 16 semanas**			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Introducción a los campos de conocimiento cinematográfico
Asignatura con seriación subsecuente: Seminario de postproducción, Taller de mezcla en sistemas profesionales, Taller de grabación de música para cine

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno comparará los equipos y sistemas utilizados para la grabación en estudio, así como los matices posibles en el registro y sus posibilidades creativas.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El estudio de grabación de sonido	10	16
2	La grabación en estudio según la fuente	12	32
3	Clasificación del sonido y formación de acervo	10	16
	Total de horas:	32	64
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**El estudio de grabación de sonido** **1.1. El estudio de mezcla sonora y sus elementos** **1.2. La cabina de grabación para locución** **1.3. El estudio de grabación y sus elementos técnicos** **1.4. Lineamientos técnicos básicos según el sistema sonoro elegido y la certificación**
2	**La grabación en estudio según la fuente** **2.1. Las herramientas de grabación** **2.2. Micrófonos, pistas y ecualizaciones** **2.3. Grabación de ruidos incidentales y su recreación** **2.2 Los *foleys,* grabación y requerimientos** **2.3 Emulación de espacios para doblaje de ruidos y de voz**
3	**Clasificación del sonido y formación de acervo** **3.1. El sonido para el producto** **3.2. El sonido como acervo** **3.3. Formación y clasificación de audiotecas**

Bibliografía básica:

- PURCELL, JOHN. *Dialogue editing for motion pictures, a guide to the invisible art.* Focal Press. Londres, 2007
- ROSE, JAY. *Audio post production for film and video.* Focal Press. Londres, 2008
- RUMSEY, FRANCIS. S*onido y grabación: Introducción a las técnicas sonoras.* IORTV. Madrid, 2009
- SHEPHERD, ASHLEY. *Pro Tools for video, film and multimedia.* Muska$Lipman publishers. Los Angeles, 2003

Bibliografía complementaria:

- WYATT, HILLARY y AMYES, TIM. *Post producción de audio para tv y cine.* Escuela de Cine y Video de Andoain. Guipuzcoa, 2005

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	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Seminarios	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Otras:	( )
Prácticas de campo			
Laboratorio permanente de investigación de nuevos medios	(X)		
Otras: Busqueda e investigación en internet	(X)		

Perfil profesiográfico:
Sonidista, con experiencia y/o formación en grabación de sonido en estudio. 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 dirección de arte en animación				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Dirección de arte** **Campo: Realización de cine de animación**		**No. Créditos: 9**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 3** / **Práctica: 3**	**6**	**96**
Modalidad: Taller		**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 los diferentes aspectos técnicos, visuales, expresivos etc. contenidos en la dirección de arte para construir espacios escenográficos en un producto audiovisual animado y aplicar los conocimientos adquiridos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción	6	0
2	Investigación y análisis	6	4
3	Conflicto dramático y análisis audiovisual	6	4
4	Perspectiva estética	6	4
5	Análisis de los espacios	8	12
6	Los personajes	8	12
7	Vínculos con otras áreas	8	12
	Total de horas:	48	48
	Suma total de horas:	96	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción 1.1.Desarrollo visual y evolución de las técnicas 1.2.La dirección de arte como apoyo dramático narrativo
2	Investigación y análisis 2.1.Análisis del guión 2.2. Tratamiento escrito a la propuesta visual 2.3. Investigación y análisis audiovisual 2.4.Selección de un tema y sus diferentes interpretaciones 2.5. Investigación y recopilación de paradigmas visuales
3	Conflicto dramático y análisis audiovisual 3.1.El diseño visual, el tono y los estilos 3.2. Creación de ambientes, el mundo real, mundos alternativos y fantasía 3.3.Creación de personajes y fondos integrados en un estilo visual
4	Perspectiva estética 4.1.Arquetipos 4.2.Prototipos 4.3.Estereotipos
5	Análisis de los espacios 5.1.Articulación espacio temporal 5.2.Escenografía y aplicaciones teatrales en un set a escala 5.3.Realización de sets de acuerdo al desarrollo de un concepto, bocetos,

	planteamientos visuales, planteamiento de acciones de un personaje en el set y su construcción adecuada **5.4.La ambientación y la importancia de la iluminación** **5.5.La utilería** **5.6.Materiales, reglas y técnicas de construcción, acabados , texturas, materiales etc.**
6	**Los personajes** **6.1.El personaje: de simple a complejo** **6.2.Vestuario: la piel el personaje** **6.3.Utilería propia del personaje** **6.4.Vestuario: propio del personaje** **6.5.Peinados y maquillaje (texturas)** **6.6.Caracterización**
7	**Vínculos con otras áreas** **7.1.Realización** **7.1.1.Propuesta estética dramática** **7.1.2.El estilo: Realismo o idealismo. De lo convencional a lo vanguardista** **7.1.3.La puesta en escena y puesta en cámara. *Storyboard*** **7.2.Fotografía:** **7.2.1.Blanco y negro / color** **7.2.2.Óptica** **7.2.3.Sistema de registro de imagen** **7.2.4.Iluminación** **7.2.5.Foro o locación** **7.3.Producción:** **7.3.1.Desglose del guión** **7.3.2.Elaboración del presupuesto** **7.3.3.Conformación del equipo de trabajo del departamento de arte** **7.3.4.Organización y proyección del trabajo del departamento de arte** **7.3.5.Preproducción y rodaje** **7.4.Otras áreas vinculadas** **7.4.1.Blanco y negro / color** **7.4.2.Trucaje de perspectivas, maquetas y efectos especiales** **7.4.3.Construcción en foro y locación** **7.4.4.Los efectos especiales**

Bibliografía básica:

- MURCIA, FELIX. *La escenografía en el cine (el arte de la apariencia).* Fundación. Madrid, 2008
- SHAW, SUSANNAH. *Craft Skills for model Animation.* Focal Press. Londres, 2007
- PRIEBE. KEN A. *The advance art of stop motion animation.* PTR-Sarah Panella. Los ángeles, 2000
- WIGAN, MARK. *Imágenes en secuencia*: *Animación, storyboard, videojuegos, títulos de créditos, cinematografía mash ups.* Gustavo Gili. Barcelona, 2008

Bibliografía complementaria:

- PRÄKEL, DAVID. *Iluminación.* Naturart-Blume. Barcelona, 2009
- RIZZO, MICHAEL. *Manual de dirección artística.* Omega. Barcelona, 2007

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)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	(X)		
Otras: _____	( )		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en Cinefotografía y 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 doblaje				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Diseño de sonido** **Campo: Realización de cine de animación** **Campo: Realización de cine de ficción**		**No. Créditos: 4**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 1** / **Práctica: 2**	**3**	**48**
Modalidad: Taller		**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 y aplicará las metodologías y técnicas para la realización de doblajes en estudio.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El doblaje	10	0
2	Metodología y la técnica del doblaje	6	32
	Total de horas:	16	32
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**El doblaje** **1.1. Historia del doblaje** **1.2. El doblaje por necesidad o por elección** **1.3. Necesidad del doblaje como vehículo de internacionalización del producto**
2	**Metodología y la técnica del doblaje** **2.1. El doblaje y la sincronía** **2.2. Micrófonos y técnicas de microfoneo** **2.3. La profundidad y las texturas sonoras** **2.4. La mezcla de las voces dobladas** **2.5. La dirección del actor para doblaje**

Bibliografía básica:

- ÁVILA BELLO, ALEJANDRO. *Manual práctico para el doblador de cine y TV.* CIMS 97. Barcelona, 2000
- ÁVILA, ALEJANDRO y GONZÁLEZ, PALMIRA. *Historia del doblaje cinematográfico.* CIMS 97. Barcelona, 1997
- VV.AA. Cuadernos de estudios cinematográficos: *Aspectos tecnológicos.* CUEC-UNAM. México, 2006

Bibliografía complementaria:

- DOTU SAN JUAN, JAVIER. *El actor de doblaje.* JD Ediciones. Madrid, 1999
- RODERO ANTON, EMMA. *El proceso del doblaje: take a take.* Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 2005

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	( )	Exámenes parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)		

Ejercicios dentro de clase	( )	Examen final escrito	( )
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	(X)	Otras:	( )
Otras: _Seguimiento de proyecto____	(X)		
Perfil profesiográfico: **Cineasta con especialidad en sonido. Ingeniero en audio. 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 géneros dramáticos**				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización Campo: Guión**			**No. Créditos: 3**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Práctica		**Teoría: 0**	**Práctica: 3**	**3**	**48**
Modalidad: Taller		**Duración del programa: 16 semanas**			

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

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno será capaz de escribir una misma historia para cine con diferentes enfoques genéricos, tonales y estilísticos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Definición y análisis de las características formales, temáticas y argumentales del cortometraje para las prácticas interdisciplinarias	0	8
2	Adaptación de la historia a diferentes géneros	0	16
3	Adaptación de los diálogos a diferentes tonos	0	12
4	Adaptación de los guiones a diferentes estilos	0	12
	Total de horas:	0	48
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1.	Definición y análisis de las características formales, temáticas y argumentales del cortometraje para las prácticas interdisciplinarias **1.1. Análisis de las características formales comunes de los guiones a escribir (3 minutos, unidad espacio-temporal, interior, tres actores)** **1.2. Definición del tema** **1.3. Definición de los personajes** **1.4. Definición del contexto (tiempo, espacio, etc.)** **1.5. Definición de la situación y el conflicto dramático** **1.6. Definición de la progresión dramática** **1.7. Desarrollo del argumento**
2.	Adaptación de la historia a diferentes géneros **2.1. Adaptación del argumento y los personajes a tragedia** **2.2. Adaptación del argumento y los personajes a comedia** **2.3. Adaptación del argumento y los personajes a melodrama** **2.4. Adaptación del argumento y los personajes a farsa** **2.5. Adaptación del argumento y los personajes a otro género dramático (pieza, tragicomedia u obra didáctica)**
3.	Adaptación de los diálogos a diferentes tonos **3.1. Reescritura de los diálogos de cada guión en un tono contenido** **3.2. Reescritura de los diálogos de cada guión en un tono desbocado** **3.3. Reescritura de los diálogos de cada guión en un tono equilibrado** **3.4. Reescritura de los diálogos de cada guión en un tono derivado de otro género (trágico, cómico, fársico, melodramático)**

4.	Adaptación de los guiones a diferentes estilos **4.1. Reescritura de los guiones en estilo realista** **4.2. Reescritura de los guiones en estilo naturalista** **4.3. Reescritura de los guiones en estilo expresionista** **4.4. Reescritura de los guiones en otros dos estilos cinematográficos propuestos por el alumno**

Bibliografía básica:

- BENTLEY, ERIC. *La vida del drama.* Paidós. México, 1985
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- TOVAR, JUAN. *Doble vista: Teoría y práctica del drama.* El Milagro-CONACULTA. México, 2006
- ROBLES, XAVIER. *La oruga y la mariposa: Los géneros dramáticos en el cine.* CUEC-UNAM. México, 2010
- ALTMAN, RICK. *Los géneros cinematográficos.* Paidós. Barcelona, 2000

Filmografía básica:

- ALLEN, WOODY. *Melinda y Melinda* 99 min. Estados Unidos 2004
- ALLEN, WOODY. *Crímenes y pecados* 104 min. Estados Unidos 1989

Blibliografía complementaria:

- BLOOM, HAROLD. *Shakespeare: La invención de lo humano.* Anagrama. Barcelona,2002
- MAST, GERALD. *The comic mind: Comedy and the movies.* Bobbs-Merrill. Indianapolis,1973
- MCCONNELL, FRANK. *El cine y la imaginación romántica.* Gustavo Gili. Barcelona-México, 1997
- NIETZSCHE, FRIEDRICH. *El nacimiento de la tragedia.* Alianza. Madrid, 2000
- POLTI, GEORGES. *The thirty six dramatic situations.* The Writer. Boston, 1940
- TAIBO, PACO IGNACIO. *La risa loca: Enciclopedia del cine cómico.* CONACULTA-Filmoteca UNAM. México, 2005
- WILSON, EDMUND. *La herida y el arco: Siete ensayos sobre literatura.* Fondo de Cultura Económica. México,1983

Sugerencias didácticas:		**Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:**	
Exposición oral	( )	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	( )	Examen final escrito	( )
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	( )
Lecturas obligatorias	( )	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	( )	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Otras: resultado de los guiones escritos	(X)
Prácticas de campo	(X)		
Otras: Análisis audiovisual y textual	(X)		

Perfil profesiográfico:
Guionista con conocimiento especializado en géneros dramáticos y 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: Taller de producción en foro

Clave:	**Semestre:** 5º	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Producción**			**No. Créditos:** 9
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:** 3	**Práctica:** 3	6	96
Modalidad: Taller		**Duración del programa: 16 semanas**			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de ficción I
Asignatura con seriación subsecuente: Taller de ficción II, Taller de producción en locación

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno analizará las condiciones y particularidades de producción en un foro cinematográfico y será capaz de ejecutar un rodaje en condiciones similares a las profesionales.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	**Prácticas**
1	**El foro cinematográfico y sus condiciones**	**40**	**8**
2	**La producción en el foro cinematográfico**	**8**	**40**
	Total de horas:	**48**	**48**
	Suma total de horas:	**96**	

Contenido Temático

Unidad	**Tema y subtemas**
1	**El foro cinematográfico y sus condiciones** **1.1 Las condiciones en un foro cinematográfico** **1.1.1 Los aspectos contractuales: servicios y cuotas** **1.1.2 Las necesidades de pre producción en foro** **1.2 La vinculación con los departamentos y sus responsabilidades** **1.3 Las funciones del gerente de producción y del asistente de dirección en el foro** **1.4 Seguimiento a proyecto**
2	**La producción en el foro cinematográfico** **2.1 Preproducción** **2.2 Producción** **2.3 Post producción**

Bibliografía básica:

- TAIBO, CARLOS. *Manual básico de producción cinematográfica.* IMCINE-CCC-CUEC. México, 2011
- WORTHINGTON, CHARLOTTE. *Bases del cine 01: Producción.* Parramón. Barcelona, 2009

Bibliografía complementaria:

- SÁINZ SÁNCHEZ, MIGUEL. *El productor audiovisual.* Síntesis. Madrid, 1999
- VEGA ESCALANTE, CARLOS. *Manual de producción.* UAM Xochimilco. México, 2004

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

Seminarios ( ) Lecturas obligatorias ( ) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo ( ) Otras: _____ ( )	Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase ( ) Asistencia (x) Seminario ( ) Otras: (x) Evaluación de la práctica
Perfil profesiográfico: **Cineasta, especializado en producción. 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 realización documental II

Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Realización de cine documental** **Campo: Dirección de fotografía** **Campo: Montaje** **Campo: Diseño de sonido** **Campo: Producción**	**No. Créditos: 9**

Carácter: Obligatoria de elección	**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica	**Teoría:**	**Práctica:**		
	3	**3**	**6**	**96**
Modalidad: Taller	**Duración del programa: 16 semanas**			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de realización documental I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno aplicará su conocimiento teórico-práctico del documental a través de la reflexión y la experimentación. Se analizará el documental como vehículo para la expresión personal a través del registro fiel y la elaboración creativa de la realidad.

Índice Temático

Unidad	**Tema**	**Horas**	
		Teóricas	Prácticas
1	**Presencia de la realidad, punto de vista y lenguaje cinematográfico**	**4**	**0**
2	**Objetivos y subgéneros del documental**	**4**	**0**
3	**Estructura, imaginación y presencia de la realidad**	**4**	**0**
4	**La cámara al interior del film documental**	**4**	**0**
5	**La investigación previa al rodaje**	**4**	**6**
6	**El guión de rodaje**	**4**	**10**
7	**El rodaje en documental**	**4**	**16**
8	**Las técnicas de rodaje**	**8**	**0**
9	**El sonido en el documental**	**4**	**0**
10	**El montaje en cine documental**	**8**	**16**
	Total de horas:	**48**	**48**
	Suma total de horas:	**96**	

Contenido Temático

Unidad	**Tema y subtemas**
1	**Presencia de la realidad, punto de vista y lenguaje cinematográfico** **1.1 Impresión de realidad y presencia de la realidad. Ficción y documental** **1.2 Objetividad y subjetividad. Verosimilitud y verdad. Naturalismo y realismo** **1.3 Selección y articulación de lo significativo. Realidad multiforme y aleatoria** **1.4 La construcción del espacio-tiempo fílmico en el documental** **1.5 Del film ficción-documental al film documental-ficción**
2	Objetivos y subgéneros del documental **2.1 Hechos. Registrar, mostrar, narrar. Presente y pasado. Situaciones y procesos (documental científico, informativo, sociológico, etnográfico, etc.)** **2.2 Ideas. Exposición y discurso intelectual (documental didáctico y de divulgación, ensayo, promocional, propagandístico, publicitario, etc.)** **2.3 Emociones (documental poético, sensual, lírico, etc.)** **2.4 Formas (documental experimental)**

	2.5 Objetivo predominante y objetivos subordinados
3	**Estructura, imaginación y presencia de la realidad** **3.1 Estructura del film y estructura de lo real** **3.2 Imaginación y realidad** **3.3 La estructura clásica. Estructura dramática o expositiva. Estructura lineal. Diversos ordenamientos temporales** **3.4 Otras estructuras**
4	**La cámara al interior del film documental** **4.1 Ausencias y presencias. De la cámara oculta a la cámara protagonista** **4.2 La relación realizadores-protagonistas-espectadores**
5	**La investigación previa al rodaje** **5.1 Investigación bibliográfica y hemerográfica** **5.2 Investigación de campo** **5.3 Material fotográfico y de archivo**
6	**El guión de rodaje** **6.1 Del guión de hierro al registro espontáneo** **6.2 Definición del objetivo** **6.3 Delimitación del objeto** **6.4 Formulación de hipótesis** **6.5 Diseño del método** **6.6 La escaleta y el guión "imaginario"** **6.7 La preproducción y la última corrección del guión de rodaje**
7	**El rodaje en documental** **7.1 La aplicación del lenguaje cinematográfico en el rodaje documental. El montaje conceptualizado y el guión técnico mutable** **7.2 Lo previsible y lo imprevisto. Espontaneidad y planeación** **7.3 La comunicación entre el equipo de trabajo** **7.4 La relación con los protagonistas**
8	**Las técnicas de rodaje** **8.1 El registro directo** **8.2 Gestos y técnicas del trabajo, movimientos de masas, actos rituales, ceremoniales y de alta congregación** **8.3 La entrevista** **8.4 La reconstrucción** **8.5 El material de archivo, la foto fija y la gráfica** **8.6 La animación** **8.7 Títulos y cartones, el lenguaje escrito**
9	**El sonido en el documental** **9.1 Sonido sincrónico** **9.2 Sonido asincrónico** **9.3 El comentario o narración en off** **9.4 Los ambientes sonoros** **9.5 La música** **9.6 Dependencia y autonomía del sonido: sincrónico, voces en off, efectos y ambientes, stocks y música**
10	**El montaje en cine documental** **10.1 Selección** **10.2 Ordenamiento** **10.3 Continuidad y ritmo** **10.4 El rodaje complementario durante el montaje**

Bibliografía básica:

- BREEN, MYLES P. *La retórica del cortometraje.* CUEC-UNAM. México, 1979
- FELDMAN, SIMON. *Guión argumental / Guión documental* .Gedisa. México,1993
- RABIGER, MICHAEL .*Dirección de documental.* Omega. Barcelona, 2007
- VV.AA. Cuadernos de Estudios Cinematográficos: *Cineastas en conversación* .CUEC-UNAM. México, 2009

Bibliografía complementaria:

- BURCH, NOËL. *Praxis del cine* Fundamentos. Barcelona, 1979
- REISZ, KAREL. *Técnica del montaje cinematográfico.* Rialp. Madrid, 2007

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	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)		

Seminarios ( ) Lecturas obligatorias (X) Trabajo de investigación ( ) Prácticas de taller o laboratorio ( ) Prácticas de campo (X) Otras: Seguimiento a proyecto (X)	Exposición de seminarios por los alumnos ( ) Participación en clase (X) Asistencia (X) Seminario ( ) Otras: ( )
Perfil profesiográfico: **Documentalista con 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: Técnicas de producción del cine de animación					
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Producción** **Campo: Realización de cine de animación**			**No. Créditos: 5**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**		**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría:**	**Práctica:**		
		2	**1**	**3**	**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: Que el alumno compare la metodología de cada uno de los procesos que intervienen en la producción de cine de animación.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Técnicas de animación en 2D	10	4
2	Técnicas de animación en Stop Motion	10	8
3	Técnicas de animación en 3D digital	12	4
	Total de horas:	32	16
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	**Técnicas de animación en 2D** **1.1 Análisis de los procesos de producción en la Animación en 2D en sus diversas técnicas** **1.2 Guión: Literario y técnico** **1.3 Creación de personajes y fondos principales** **1.4 Storyboarding** **1.5 Casting de voces y grabación de diálogos y música** **1.6 Animatic** **1.7 Diseño de arte: vestuario, fondos, props** **1.8 Layout** **1.9 Animación: prueba de línea y captura, coloreado y composición de escena** **10 Postproducción: Mezclas, efectos especiales de imagen y sonido, músicas y efectos incidentales**
2	**Técnicas de animación en Stop Motion** **2.1 Análisis de las procesos de producción en animación Stop motion en sus diversas técnicas** **2.2 Diseño de escenarios, conceptualización y planificación de proyectos** **2.3 Guión** **2.4 Storyboarding** **2.5 Casting de voces y grabación de diálogos** **2.6 Animátic** **2.7 Diseño de arte** **2.8 Layout** **2.9 Construcción de personajes: Creación y diseño del personaje** **2.10 Técnicas de modelado: Mezclas, plantillas, diseño del personaje, modelos de animación, realización de esqueletos de plomo, materiales y proceso de creación y sus**

	materiales **2.11 Sets de rodaje, materiales diseño y construcción** **2.12 Animación y captura** **2.13 Post producción**
3	**Técnicas de animación en 3D digital** **3.1. Análisis de las técnicas de producción en la Animación 3D** **3.2 Guión** **3.3 Soryboarding / grabación de diálogos** **3.4 Animatic** **3.5 Animatic 3D / lay out** **3.6 Modelado y locaciones 3D** **3.7 Animación** **3.8 Composición de escena** **3.9 Iluminación** **3.10 Efectos especiales** **3.11 Composición final** **3.12 Post producción** **3.13 Herramientas de producción para la creación y manipulación de imágenes/ software: Maya, Softimage XSI, Final cut, Combustión, Inferno, Flint, Flame, After effects, Flash, 3DMax**

Bibliografía básica:

- CHONG, ANDREW. *Digital Animation.* Ava Publishing. Nueva York, 2008
- DE CAMARA, SERGEI. *El dibujo animado.* Parramon. Barcelona, 2004
- PRIEBE, KEN A. *The advance art of stop motion animation.* PTR-Sarah Panella. Los Angeles, 2007
- ROBERTS, STEVE. *Character animation in 3D: Use traditional drawing techniques to produce stunning CGI.* Focal Press. Oxford, 2004
- SHAW, SUSANNAH. *Craft Skills for model Animation.* Focal Press. Londres, 2008
- WEBSTER, CHRIS. *Técnicas de animación.* Anaya Multimedia. Madrid, 2006
- WILLIAMS, RICHARD. *The animators survival kit.* Faber&Faber. Londres-Nueva York, 2009

Bibliografía complementaria:

- WIEDEMANN, JULIUS. *Animation now.* Taschen. Colonia, 2004
- DRATE, SPENCER y SALAVETZ, JUDITH. *Pure animation.* Merrel. Londres-Nueva York, 2007
- 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

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 Animación. Dibujante con experiencia en cine. Animador profesional. 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: Teoría de la realización I				
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Realización de cine de ficción**		**No. Créditos: 6**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórica		**Teoría: 3**	**Práctica: 0**	**3** / **48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de ficción I
Asignatura con seriación subsecuente: Teoría de la realización II

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno se instuirá para realizar un análisis de dirección, los documentos básicos para el rodaje y post-producción y comprenderá las características de los sistemas de rodaje clásicos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción a la realización cinematográfica	3	0
2	Bases del análisis literario y de realización	3	0
3	Bases del análisis de realización: anécdota, idea del autor y tipos de conflicto	3	0
4	Bases del análisis de realización: Idea y tarea de puesta en escena y cuadro, géneros dramáticos y estilo	3	0
5	Bases del análisis de realización: lenguaje, tono, estructura y división por fragmentos	3	0
6	Bases del análisis de realización: Análisis de personaje, tipos de personaje, dimensionalidad, carácter, registro	3	0
7	Bases del análisis de realización: Análisis de personaje, lenguajes del actor, trazo y tareas escénicas básicas	3	0
8	Base y formatos del guión técnico, plantillas y *storyboard*	3	0
9	Elaboración por parte de los alumnos de un ejemplo de guión técnico. Introducción a los sistemas de rodaje, aclarando la relación entre puesta en escena y puesta en cuadro	3	0
10	Sistemas de rodaje: el master shot con protecciones, su historia y sus características. Análisis de un ejemplo en video y elaboración de la plantilla en clase por parte de los alumnos	3	0
11	Sistemas de rodaje: análisis de ejemplos de máster shot con protecciones en video, por parte de los alumnos, y elaboración de la plantilla en clase	3	0
12	Sistemas de rodaje: el sistema de toma por toma, su historia y sus características. Análisis de un ejemplo en video y elaboración de la plantilla en clase por parte de los alumnos	3	0
13	Sistemas de rodaje: análisis de ejemplos del sistema de toma por toma en video, por parte de los alumnos, y elaboración de la plantilla en clase	3	0
14	Sistemas de rodaje: el sistema de plano secuencia, su historia y sus características. Análisis de un ejemplo en video y elaboración de la plantilla en clase por parte de los alumnos	3	0
15	Sistemas de rodaje: análisis de ejemplos del sistema de plano secuencia en video, por parte de los alumnos, y elaboración de la plantilla en clase	3	0
16	Resumen general y aplicación de examen escrito	3	0

Total de horas:	**48**	**0**
Suma total de horas:	**48**	

Contenido Temático	
Unidad	**Tema y subtemas**
1	**Introducción a la realización cinematográfica** **1.1 Breve historia de la realización cinematográfica** **1.2 El trabajo del realizador en la pre-producción, la producción y la post.-producción** **1.3 La relación del director con el guionista, productor y el equipo de trabajo** **1.4 La organización del equipo de producción** **1.5 Los departamentos de producción, dirección, fotografía, arte y post**
2	**Bases del análisis literario y de realización** **2.1 El original literario** **2.2 Análisis del original literario** **2.3 El autor y su época** **2.4 El autor y su obra** **2.5 La adaptación y la edición literaria**
3	**Bases del análisis de realización: anécdota, idea del autor y tipos de conflicto** **3.1 La anécdota (de que trata la historia)** **3.2 El argumento o trama** **3.3 Sinopsis corta y sinopsis larga de la historia** **3.4 La idea del autor, tema básico y temas secundarios** **3.5 tipos de conflicto: conflicto general, conflicto básico, conflicto central y conflictos secundarios**
4	**Bases del análisis de realización: Idea y tarea de puesta en escena y cuadro, géneros dramáticos y estilo** **4.1 Concepción temática de las puestas en escena y cuadro** **4.2 Concepción formal de las puestas en escena y cuadro** **4.3 Los géneros dramáticos realistas, tragedia, alta comedia y pieza** **4.4 Los géneros dramáticos no realistas, comedia menor, tragicomedia, melodrama, obra didáctica y teatro documento** **4.5 Estilos clásicos, naturalista, realista, expresionista, esteticista, no realista y simbólico**
5	**Bases del análisis de realización: lenguaje, tono, estructura y división por fragmentos** **5.1 El parlamento, los usos de la prosa (prosa cotidiana, prosa vulgar, prosa florida, etc.) y de la poesía** **5.2 Los tonos hacia lo trágico: serio, solemne, ritual y patético** **5.3 Los tonos hacia lo cómico: ligero, festivo, brillante y esperpéntico** **5.4 Las estructuras clásicas, anecdótica, temática, lógica y formal** **5.5 División por fragmentos de la obra y su titulación**
6	**Bases del análisis de realización: Análisis de personaje, tipos de personaje, dimensionalidad, carácter, registro** **6.1 Personajes simples y complejos, por tipo y/o comportamiento** **6.2 Análisis físico, psicológico, social, político, religioso, estético del personaje: sus dimensiones en cuanto a recursos e impedimentos en los campos físico, social y psicológico** **6.3 Objetivo básico del personaje y objetivos secundarios. Carácter del personaje (qué hace, por qué lo hace y cómo lo hace)** **6.4 Registro del personaje, protagonista, antagonista y pivote, personajes de orquestación del protagonista, antagonista y pivote y coro griego**
7	**Bases del análisis de realización: Análisis de personaje, lenguajes del actor, trazo y tareas escénicas básicas** **7.1 Lenguaje vocal** **7.2 Lenguaje visual** **7.3 Lenguaje de pensar (las intenciones)** **7.4 Lenguaje de sentir (emociones y estados de ánimo)** **7.5 Lenguaje de concentración (ámbitos privado, íntimo y público y círculos de atención)** **7.6 El trazo escénico** **7.7 Las tareas escénicas básicas (acciones del personaje mientras piensa o habla a través de tareas con objetos)**

8	**Base y formatos del guión técnico, plantillas y *storyboard*** **8.1 El guión literario y el técnico** **8.2 Formatos de guión técnico** **8.2 Elaboración de plantillas de trazo escénico y emplazamiento de cámara** **8.3 El storyboard y sus aplicaciones** **8.4 Formatos de *storyboard***
9	**Elaboración por parte de los alumnos de un ejemplo de guión técnico. Introducción a los sistemas de rodaje, aclarando la relación entre puesta en escena y puesta en cuadro** **9.1 Las cuatro puestas, escena, cuadro, sonido y tiempo en el guión técnico** **9.2 Bases de la puesta en escena** **9.3 Bases de la puesta en cuadro**
10	**Sistemas de rodaje: el master shot con protecciones, su historia y sus características. Análisis de un ejemplo en video y elaboración de la plantilla en clase por parte de los alumnos** **10.1 El master shot con protecciones, su origen, historia y uso industrial** **10.2 Master shot y cover shot** **10.3 El three shot y two shot con overshoulders correspondientes y close ups correspondientes** **10.4 Los insertos y cut aways o patos**
11	**Sistemas de rodaje: análisis de ejemplos de máster shot con protecciones en video, por parte de los alumnos, y elaboración de la plantilla en clase** **11.1 Análisis de realización de secuencias en master shot con protecciones** **11.2 Elaboración de plantillas de secuencias en master shot con protecciones** **11.3 La relación entre emplazamientos y escenas de edición**
12	**Sistemas de rodaje: el sistema de toma por toma, su historia y sus características. Análisis de un ejemplo en video y elaboración de la plantilla en clase por parte de los alumnos** **12.1 El sistema de toma por toma o rodaje con montaje preconcebido, su origen, historia y uso industrial** **12.2 El sistema de toma por toma analítico de continuidad espacio temporal** **12.3 El sistema de toma por toma sintético de discontinuidad espacio temporal** **12.4 El sistema de toma por toma y la edición constructiva y relacional** **12.5 El sistema de toma por toma y su relación con el montaje**
13	**Sistemas de rodaje: análisis de ejemplos del sistema de toma por toma en video, por parte de los alumnos, y elaboración de la plantilla en clase** **13.1 Análisis de realización de secuencias toma por toma analíticas y sintéticas** **13.2 Elaboración de plantillas de secuencias toma por toma analíticas** **13.3 La relación entre emplazamientos y escenas de edición en toma por toma**
14	**Sistemas de rodaje: el sistema de plano secuencia, su historia y sus características. Análisis de un ejemplo en video y elaboración de la plantilla en clase por parte de los alumnos** **14.1 El plano secuencia, su origen, historia y uso industrial** **14.2 El plano secuencia con cámara inmóvil** **14.3 El plano secuencia analítico realista y no realista** **14.4 El plano secuencia sintético realista y no realista** **14.5 El diseño del plano secuencia a partir de la puesta en escena** **14.6 El diseño del plano secuencia a partir de la puesta en cuadro**
15	**Sistemas de rodaje: análisis de ejemplos del sistema de plano secuencia en video, por parte de los alumnos, y elaboración de la plantilla en clase** **15.1 Análisis de realización de planos secuencia analíticos y sintéticos, realistas y no realistas** **15.2 Elaboración de plantillas de planos secuencia analíticos y sintéticos, realistas y no realistas** **15.3 Análisis de la relación entre emplazamientos, movimientos de cámara y trazo escénico en planos secuencia**
16	**Resumen general y aplicación de examen escrito** **16.1 Revisión general del análisis de realización** **16.2 Revisión general de guión técnico, plantillas y *storyboard*** **16.3 Revisión general de sistemas de rodaje**

Bibliografía básica:

- TRUFFAUT, FRANÇOIS. *El cine según Hitchcock.* Alianza. Madrid, 2007
- TARKOVSKI, ANDREI. *Esculpir en el tiempo*. CUEC-UNAM. México, 1995

Bibliografía complementaria:

- CANFIELD, CURTIS. *El arte de la dirección escénica.* Diana. México, 1971
- ALATORRE, CLAUDIA CECILIA. *Análisis del drama.* Gaceta. México, 1986

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	( )
Ejercicios fuera del aula	( )	Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Seminarios	(X)	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	( )
Prácticas de campo	( )		
Otras: Exposición en clase por el alumno En equipos	(X)		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en dirección ficción y conocimientos de guión, producción y post-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

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Denominación: Teoría del montaje cinematográfico II

Clave:	Semestre: 5º	Etapa de formación de profundización			No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica		Teoría: 3	Práctica: 0	3	48
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Teoría del montaje cinematográfico I
Asignatura con seriación subsecuente: Teoría del montaje cinematográfico III

Objetivo de la asignatura: Análisis histórico de las teorías realistas del montaje cinematográfico, comparar los postulados del estilo realista-naturalista desarrollado en el siglo XIX, con énfasis en las reflexiones teóricas elaboradas por cineastas, hasta los años 60.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Los postulados realistas y naturalistas en el arte de finales del siglo XIX y principios del XX y su relación con el cine y el teatro	6	0
2	El realismo y el naturalismo en el cine mudo	6	0
3	El realismo en el cine sonoro de la primera mitad del siglo XX	9	0
4	El neorrealismo y su influencia posterior. La influencia formal del documental en la ficción	15	0
5	Las corrientes cinematográficas de rompimiento con los moldes clásicos a principios de los años 60	12	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Los postulados realistas y naturalistas en el arte de finales del siglo XIX y principios del XX y su relación con el cine y el teatro **1.1 Realismo y naturalismo** **1.2 Cine mudo, la comedia grotesca (bufonada –*slapstick*- y mímica) y el drama social, la comedia espacial**
2	**El realismo y el naturalismo en el cine mudo** **2.1 El material histórico y lo trascendente. El naturalismo psicológico y la micromímica** **2.2 La transición del cine mudo al sonoro, la comedia aural**
3	**El realismo en el cine sonoro de la primera mitad del siglo XX** **3.1 El sonido como elemento realista, el leitmotiv y el espacio fuera de campo** **3.2 El realismo en el cine sonoro / plano secuencia actoral, el realismo poético francés** **3.3 Cine sonoro, realismo espacial y formalismo sonoro, la mezcla de géneros, la elipsis, el uso del espacio en el plano secuencia en profundidad de campo**
4	**El neorrealismo y su influencia posterior. La influencia formal del documental en la ficción** **4.1 Inicios del neorrealismo, la relación entre el documental y la ficción, el no-actor** **4.2 La comedia negra y el periodismo** **4.3 El neo-realismo social, la relación entre documental y ficción, el no actor y la locación auténtica** **4.4 El montaje interno, la T. M. T. (*ten minute take*)**

	4,5 El punto de vista, la multiciplidad de enfoques, alegoría y simbolismo **4.6 El montaje externo planificado, el suspenso y el MacGuffin** **4.7 El concepto del "cinematógrafo" y el estilo trascendental** **4.8 La "linterna mágica", la metáfora, "pieza" y simbolismo** **4.9 Las influencias del neorrealismo**
5	**Las corrientes cinematográficas de rompimiento con los moldes clásicos a principios de los años 60** **5.1 La nueva ola, la autobiografía y el cine personal, paisaje urbano** **5.2 Cine japonés, la recuperación del cine mudo** **5.3 La nueva ola, el cine evidente como tema del cine, formalismo y naturalismo, la nueva edición** **5.4 Montaje interno, plano secuencia y la "disección" de la sociedad** **5.5 La nueva ola, el flujo de pensamiento como materia prima del cine, el tiempo congelado** **5.6 Surrealismo y cine interior**

Bibliografía básica:

- BAZIN, ANDRÉ *¿Qué es el cine?* Rialp. Madrid, 2008.
- BRESSON, ROBERT. *Notas sobre el cinematógrafo.* Era. México, 1979
- REISZ, KAREL. *Técnica del montaje cinematográfico.* Plot. Madrid, 2003
- TRUFFAUT FRANÇOIS. *El cine según Hitchcock.* Alianza. Madrid, 1974

Bibliografía complementaria:

- SCHRADER, PAUL. *El estilo transcendental en el cine. Ozu, Bresson y Dreyer.* Ediciones JC. Madrid, 2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	( )
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	( )
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	( )
Otras: Exposición en clase por el alumno En equipos	(X)

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	( )
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	( )
Otras: _____	( )

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en dirección ficción y conocimientos de guión, realización y post-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:	**Teorías dramáticas aplicadas al cine I**			
Clave:	**Semestre: 5º**	**Etapa de formación de profundización** **Campo: Guión**		**No. Créditos: 5**
Carácter: Obligatoria de elección		**Horas**	**Horas por semana**	**Horas al semestre**
Tipo: Teórico-Práctica		**Teoría: 2** / **Práctica: 1**	**3**	**48**
Modalidad: Curso		**Duración del programa: 16 semanas**		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Teorías dramáticas aplicadas al cine II

Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno será capaz de identificar, analizar y aplicar los elementos fundamentales de la construcción dramática en la escritura de ficciones para cine.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Historia de la teoría dramática	4	0
2	El personaje	12	8
3	El contexto	4	0
4	La situación dramática	12	8
	Total de horas:	32	16
	Suma total de horas:	48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1.	Historia de la teoría dramática **1.1. La Poética de Aristóteles** **1.2. La tradición aristotélica** **1.3. Poéticas post-aristotélicas**
2.	El personaje **2.1. Qué es un personaje de ficción** **2.2. El personaje como estilo de decisión** **2.3. El personaje como punto de vista de la realidad** **2.4. El personaje como tipo. La teoría humoral y la dramaturgia** **2.5. Objetivos y estrategia del personaje** **2.6. Motivación y necesidad dramática** **2.7. La psicología del personaje** **2.8. Dimensiones del personaje** **2.9. Personajes simples y complejos** **2.10. Trayectoria del personaje en la ficción** **2.11. La transformación del personaje** **2.12. Categorías de personajes según su importancia en la acción** **2.13. Medios de conocimiento del interior del personaje** **2.14. La caracterización**
3.	El contexto **3.1. El contexto espacial** **3.2. El contexto temporal** **3.3. El contexto político, económico y social** **3.4. El contexto ideológico: valores, prejuicios y otras ideas** **3.5. El contexto afectivo, biográfico y corporal del personaje**

	3.6. El contexto humano: los otros personajes **3.7. Otros elementos relevantes del contexto**
4.	La situación dramática **4.1. La situación: relación entre el personaje y su contexto** **4.2. Tipos de situación: rutinaria y dramática** **4.3. El principio de interacción. El contexto como revelador del personaje y el personaje como revelador del contexto** **4.4. El principio de unidad de acción o unidad dramática** **4.5. El conflicto dramático** **4.6. Conflicto externo y conflicto interno** **4.7. Objetivo y obstáculo; habilidades y carencias del personaje** **4.8. La situación límite** **4.9. La progresión dramática. La curva de crecimiento emocional y la estructura aristotélica** **4.10. Planteamiento de la situación** **4.11. Desarrollo: bloques dramáticos y cambios dentro de la situación** **4.12. Clímax: el límite de la situación** **4.13. Desenlace: cómo se resuelve la situación**

Bibliografía básica:

- ARISTÓTELES. *Poética.* UNAM. México, 2000
- AYCKBOURN, ALAN. *Arte y oficio del teatro.* Ma non troppo. Barcelona, 2004
- BENTLEY, ERIC. *La vida del drama.* Paidós. México, 1985
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- MAMET, DAVID. *Los tres usos del cuchillo: Sobre la naturaleza y la función del drama.* Alba. Barcelona, 2008
- STANISLAVSKY, KONSTANTIN. *Un actor se prepara.* Diana. México, 1966

Bibliografía complementaria:

- ALONSO DE SANTOS, JOSÉ LUIS. *La escritura dramática.* Castalia. Madrid, 1998
- BENTLEY, ERIC. *The playwright as thinker: A study of drama in modern times.* Meridian Books. Nueva York, 1955
- BENTLEY, ERIC. *What is theatre? Incorporating the dramatic event, and other reviews.* Methuen. Londres,1969
- BRISELANCE, MARIE-FRANCE. *Leçons de scénario. Les 36 situations dramatiques.* Noveau Monde Éditions. Paris, 2006
- CEBALLOS, EDGAR. *Principios de construcción dramática.* Fideicomiso para la Cultura México/USA-Grupo Editorial Gaceta. México, 1995
- DAVIS, RIB. *Escribir guiones: Desarrollo de personajes.* Paidós. Barcelona, 2004
- DE LA PARRA, MARCO ANTONIO. *Carta a un joven dramaturgo.* Paso de Gato. México, 2007
- FOSTER, E.M. *Aspectos de la novela.* Debate. Madrid, 1995
- GRILLO TORRES, MARÍA PAZ. *Compendio de teoría teatral.* Biblioteca Nueva. Madrid, 2004
- KURGUINIAN, MARÍA S. *Hacia una teoría dramática.* Toma Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas A.C.-Instituto Veracruzano de la Cultura-Instituto Cultural del Estado de Durango-CONACULTA. México, 2010
- LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM *Dramaturgia de Hamburgo* CONACULTA. México,1997
- MCKEE, ROBERT *El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones* Albak. Barcelona, 2002
- SAUNDERS, JEAN. *Cómo crear personajes de ficción: Una guía práctica para desarrollar personajes convincentes que atraigan al lector.* Alba. Barcelona, 2006
- SEGER, LINDA. *Cómo crear personajes inolvidables: Guía práctica para el desarrollo de personajes de cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas.* Paidós. Barcelona, 2000
- SCHMIDT, VICTORIA. *45 Master characters: mythic models for creating original characters.* Writer`s digest books. Cincinnati, 2001
- STANISLAVSKY, KONSTANTIN. *La construcción del personaje.* Alianza, Madrid 2011
- ZEAMI. *Tratado sobre la práctica del teatro No y cuatro damas.* Trotta. Madrid ,1999

Filmografía básica:

- BUÑUEL, LUIS *El ángel exterminador* 88 min. México 1962
- WELLES, ORSON *Ciudadano Kane* 119 min. Estados Unidos, 1941

Filmografía complementaria:

- KUSTURIKA, EMIR. *Underground.* Estados Unidos, 1995
- MENDES, SAM. *Belleza americana.* Estados Unidos,1999
- SCORSESE, MARTIN. *Taxi Driver*. Estados Unidos, 1976

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	(X)		

Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas 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	( )	Otras:	( )
Otras: Análisis audiovisual y textual	(X)		
Perfil profesiográfico: **Guionista o dramaturgo con conocimientos de teoría dramática. Experiencia docente.**			