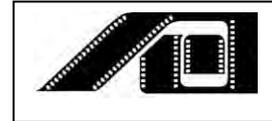

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
Programa de la asignatura

Denominación: Adaptación cinematográfica II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Guión	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	2	1	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Adaptación cinematográfica I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno será capaz de escribir guiones cinematográficos a partir de obras literarias y audiovisuales.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La escritura a partir de una narración literaria de ficción	24	9
2	La escritura a partir de un guión o película preexistentes	8	7
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

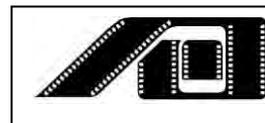
Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	La escritura a partir de una narración literaria de ficción 1.1. Lenguaje literario y lenguaje cinematográfico: similitudes y diferencias 1.2. La síntesis cinematográfica de los elementos presentes en un relato literario 1.3. El personaje literario y el personaje cinematográfico. Recursos para retratar la vida interior del personaje 1.4. El replanteamiento del punto de vista narrativo 1.5. El replanteamiento de la situación y la trama 1.6. El replanteamiento de los diálogos y las voces narrativas 1.7. Estructuras narrativas y convenciones literarias llevadas a la pantalla 1.8. Escritura de un guión a partir de un cuento 1.9. Escritura de un guión a partir de una novela
2.	La escritura a partir de un guión o película preexistentes 2.1. Recontar el cine: la reinterpretación de un guión o de una película preexistente 2.2. El análisis del guión original 2.3. Adaptación de una adaptación: análisis comparativo de una adaptación preexistente con el material en que está basada 2.4. La adaptación de un guión que no ha sido producido 2.5. La adaptación de una película preexistente: la escritura de un <i>remake</i>

Bibliografía básica: <ul style="list-style-type: none"> - BANDELLI, PÍO. <i>El cine y la obra literaria</i>. Galerna. Buenos Aires, 1970 - ESPINAL, LUIS. <i>La adaptación cinematográfica</i>. Escuela Internacional de Cine y TV. La Habana, 1988 - HUTCHEON, LINDA. <i>A theory of adaptation</i>. Routledge. Nueva York, 2006 - LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, <i>Curso-taller de</i>

<p><i>guionismo</i>, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SABOURAD, FRÉDÉRIC. <i>La adaptación: El cine necesita historias</i>. Espasa Libros. Madrid, 2010 - SEGER, LINDA. <i>El arte de la adaptación: cómo convertir hechos y ficciones en películas</i>. Rialp. Madrid, 1993 - STAM, ROBERT. <i>Teoría y práctica de la adaptación</i>. UNAM. México, 2009 																																					
<p>Bibliografía complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BERGMAN, INGMAR. <i>Persona</i> Nórdica. Libros. Madrid, 2010 - BERGMAN, INGMAR. <i>Persona</i>. Era. México, 1970 - BLUESTONE, GEORGE. <i>Novels into film</i>. University of California Press. Berkeley, 1966 - CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. <i>El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha</i>. Porrúa. México, 1960 - ELLIOT, KAMILLA. <i>Rethinking the novel</i>. Cambridge University Press. Boston, 2003 - FARO FORTEZA, AGUSTIN. <i>Películas de libros</i>. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2006 - HUTCHEON, LINDA. <i>A theory of adaptation</i>. Routledge. Nueva York, 2006 - IBARGÜENGOITIA, JORGE. <i>Maten al león</i>. Joaquín Mortíz. México, 1992 - IBARGÜENGOITIA, JORGE. <i>El atentado</i>. Joaquín Mortíz. México, 1980 - LEÑERO, VICENTE. <i>Los albañiles</i>. Joaquín Mortíz. México, 2003 - LEITCH, THOMAS. <i>Film adaptation and its discontents</i>. The Johns Hopkins University Press. Boston, 2007 - LUHR, WILLIAM y LEHMAN, PETER. <i>Autorship and narrative in cinema</i>. Capricorn Books. Nueva York, 1977 - PROULX, ANNIE; MCMURTY, LARRY y OSSANA, DIANA. <i>Brokeback mountain (Story to screenplay)</i>. Scribner. Nueva York, 2005 - SÁNCHEZ NORIEGA, JOSÉ LUIS. <i>De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación</i>. Paidós. Barcelona, 2000 - SANDOVAL, ADRIANA. <i>De la literatura al cine: Versiones filmicas de novelas mexicanas</i>. Instituto de Investigaciones Filológicas-Dirección General de Publicaciones-Fomento Editorial-UNAM. México, 2005 - THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. <i>Memorias y aventuras de Barry Lyndon</i>. Valdemar. Madrid, 2000 																																					
<p>Filmografía básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JONZE, SPIKE. <i>El ladrón de orquídeas / Adaptación</i> 114 min. Estados Unidos, 2002 - KUBRICK, STANLEY. <i>Barry Lyndon</i> 184 min. Reino Unido, 1975 																																					
<p>Filmografía complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTRADA, JOSÉ. <i>Maten al león</i> 129 min. México, 1977 - FONS, JORGE. <i>Los albañiles</i> 122 min. México, 1976 - FULTON, KEITH y PEPE, LOUIS. <i>Lost in La Mancha</i> 93 min. Reino Unido, 2002 - GURROLA, ALFREDO. <i>Llámenme Mike</i> 105 min. México, 1979 - KOZINTSEV, GRIGORI. <i>Don Quijote</i> 111 min. URSS, 1957 - WELLES, ORSON. <i>Don Quijote</i> 110 min. Estados Unidos-Reino Unido-España, 1992 																																					
<p>Sugerencias didácticas:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Exposición oral</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Exposición audiovisual</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Ejercicios dentro de clase</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Ejercicios fuera del aula</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Seminarios</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Lecturas obligatorias</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Trabajo de investigación</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Prácticas de taller o laboratorio</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Prácticas de campo</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u></td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> </table>	Exposición oral	(X)	Exposición audiovisual	(X)	Ejercicios dentro de clase	()	Ejercicios fuera del aula	(X)	Seminarios	()	Lecturas obligatorias	(X)	Trabajo de investigación	()	Prácticas de taller o laboratorio	()	Prácticas de campo	()	Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u>	(X)	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Exámenes parciales</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Examen final escrito</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Trabajos y tareas fuera del aula</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Exposición de seminarios por los alumnos</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Participación en clase</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Asistencia</td><td style="text-align: right;">(X)</td></tr> <tr><td>Seminario</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> <tr><td>Otras:</td><td style="text-align: right;">()</td></tr> </table>	Exámenes parciales	()	Examen final escrito	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	()	Participación en clase	(X)	Asistencia	(X)	Seminario	()	Otras:	()
Exposición oral	(X)																																				
Exposición audiovisual	(X)																																				
Ejercicios dentro de clase	()																																				
Ejercicios fuera del aula	(X)																																				
Seminarios	()																																				
Lecturas obligatorias	(X)																																				
Trabajo de investigación	()																																				
Prácticas de taller o laboratorio	()																																				
Prácticas de campo	()																																				
Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u>	(X)																																				
Exámenes parciales	()																																				
Examen final escrito	()																																				
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)																																				
Exposición de seminarios por los alumnos	()																																				
Participación en clase	(X)																																				
Asistencia	(X)																																				
Seminario	()																																				
Otras:	()																																				
<p>Perfil profesiográfico: Guionista con experiencia en remakes y adaptaciones a partir de narrativa literaria. Experiencia docente.</p>																																					

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: Análisis del cine documental contemporáneo			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación Indicativa /Obligatoria: Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Historia y análisis del cine documental mexicano
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
El alumno construirá una argumentación de las principales reflexiones sobre el cine documental, podrá identificar el contexto cultural en que se produjeron.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La revolución del documental	24	0
2	Las propuestas	24	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La revolución del documental 1.1 El documental como revulsivo social 1.2 El documental como revulsivo del lenguaje 1.3 El registro documental: objetividad y punto de vista
2	Las propuestas 2.1 El ensayo documental 2.2 El documental "de creación" 2.3 El documental "de autor" 2.4 El ensayo documental

Bibliografía básica:	
<ul style="list-style-type: none"> - ALBERA FRANÇOISE. <i>La vanguardia en el cine</i>. Manantial. Buenos Aires, 2009 - TORREIRO GÓMEZ, CASIMIRO. <i>Documental y vanguardia</i>. Cátedra. Madrid, 2005 	
Bibliografía complementaria:	
<ul style="list-style-type: none"> - ARNHEIM, RUDOLF. <i>El cine como arte</i>. Paidós. Barcelona, 2008 - AUMONT, JACQUES y BERGALA, ALAIN. <i>Estética del cine</i>. Paidós. Madrid, 1999 - MARTIN, MARCEL. <i>El lenguaje del cine</i>. Gedisa. Madrid, 2002 	
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 (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)	

Prácticas de taller o laboratorio ()	Seminario ()
Prácticas de campo ()	Otras: ()
Otras: Consultas en Internet (X)	

Perfil profesiográfico:
Investigador en humanidades con especialidad y experiencia en teoría y análisis cinematográfico.
Cineasta con experiencia en el estudio de las teorías y el análisis cinematográfico.
Profesional de la Comunicación con especialidad y experiencia en teoría y análisis cinematográfico.
Experiencia docente.

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

Denominación: Animación y diseño sonoro			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Realización de cine de animación Campo: Diseño de sonido	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	1	2	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comparará y aplicará los elementos sonoros y las particularidades de los mismos en el diseño sonoro de la animación.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El sonido en la animación	4	0
2	Diálogo en la animación	4	8
3	Incidentales y efectos sonoros en la animación	4	12
4	Música en la animación	4	12
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El sonido en la animación 1.1 La animación como género de ficción 1.2 La creación de atmósferas 1.3 La técnica de la animación y el uso de la banda sonora 1.4 El diseño sonoro y la elaboración de la realidad animada
2	Diálogo en la animación 2.1 El diálogo en la animación: los intérpretes 2.2 La preproducción sonora del diálogo animado 2.3 La elección del reparto y el trabajo de grabación
3	Incidentales y efectos sonoros en la animación 3.1 Conceptualización de los incidentales y los efectos especiales 3.2 Necesidad y elaboración: la atmósfera como concepto rector 3.3 Grabación y sincronización de efectos e incidentales
4	Música en la animación 4.1 Música en la animación: antecedentes y actualidad en la animación 4.2 Uso dramático, narrativo y atmosférico de la música en la animación 4.3 La música y la percepción del tiempo 4.4 La creación del <i>music cue sheet</i> 4.5 La música original y el manejo en el diseño de banda sonora para animación

Bibliografía básica:

- BEAUCHAMP, ROBIN. *Design sound for animation*. Focal press. Londres, 2005
- 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
- SHEPHERD, ASHLEY. *Pro Tools for video, film and multimedia*. Muska\$Lipman publishers. Nueva York, 2003

Bibliografía complementaria:

- BENDAZZI, GIANNALBERTO. *Cartoons. 110 años de cine de animación*. Ocho y medio. Madrid, 2003
- DE CAMARA, SERGEI. *El dibujo animado*. Parramón. Barcelona, 2004

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Perfil profesiográfico:

Sonidista, con experiencia en sonido directo y diseño de banda sonora. Ingeniero en acústica. 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: Cinefotografía avanzada I

Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Dirección de fotografía	No. Créditos: 14
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 11
	3	8	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Cinefotografía avanzada II

Objetivo(s) de la asignatura: Que el alumno maneje la tecnología en 35 mms. sus procesos analógicos y digitales, el control de los diferentes aspectos en la post producción y la copia final.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Tecnología en 35 mm	10	14
2	Composición	6	14
3	Procesos avanzados del laboratorio de cine	6	14
4	Post producción digital	6	14
5	Corrección de color	6	14
6	Taller de continuidad en la iluminación	6	14
7	Taller de iluminación para grandes planos	6	14
8	Seguimiento de proyectos	2	30
Total de horas:		48	128
Suma total de horas:		176	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Tecnología en 35 mm 1.1 Cámaras Arriflex en 35 mm 1.2 El cuerpo de la cámara 1.3 Formatos 1.4 Motores 1.5 Baterías 1.6 Electrónica de control 1.7 Sistema reflex 1.8 Sistema de asistencia en video 1.9 Monturas Arriflex BL, PI y adaptadores 1.10 Despulidos 1.11 Magazines 1.12 Lentes primarios 1.13 Lentes zoom 1.14 Lentes especiales y accesorios 1.15 Asistencia de cámara 1.16 Pruebas de cámara y lentes 1.17 Película negativa para cámara

	<p>1.18 Balance de color</p> <p>1.19 Película positiva para copia</p> <p>1.20 Longitud de rollos disponibles</p>
2	<p>Composición</p> <p>2.1 Fundamentos</p> <p>2.2 Formatos y <i>aspect ratios</i></p> <p>2.3 Composición sobre el ser humano</p> <p>2.4 Posiciones del rostro quieto</p> <p>2.5 Posición de cámara sobre sujetos en movimiento</p> <p>2.6 Las fuentes de iluminación como elemento de composición</p> <p>2.7 El trabajo de los fondos</p> <p>2.8 Posiciones de cámara en relación a la figura y el fondo</p> <p>2.9 Movimiento de cámara equipo y accesorios</p> <p>2.10 Relación de la posición de cámara con los diferentes géneros cinematográficos</p> <p>2.11 Análisis general</p> <p>2.12 Nuevas tendencias</p>
3	<p>Procesos avanzados del laboratorio de cine</p> <p>3.1 Distintos procesos de revelado</p> <p>3.2 Impresión</p> <p>3.3 Luces</p> <p>3.4 El laboratorio</p>
4	<p>Post producción digital</p> <p>4.1 Postproducción digital</p>
5	<p>Corrección de color</p> <p>5.1 Análisis de color</p> <p>5.2 Color como filtro, color ambiental, color del personaje, color aislado</p> <p>5.3 Colores simbólicos</p> <p>5.4 Propuestas de color en algunas películas</p> <p>5.5 Análisis colorimétrico de las películas: <i>Tres Colores, El último Emperador, El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante</i></p> <p>5.6 Symbolismo del color según Vittorio Storaro</p> <p>5.7 Taller práctico de corrección de color</p> <p>5.8 Pláticas y conferencias con coloristas</p>
6	<p>Taller de continuidad en la iluminación</p> <p>6.1 La puesta en escena y la atmósfera</p> <p>6.2 Iluminación en interior, exterior, noche, día</p> <p>6.3 Calidad y dirección de la luz</p> <p>6.4 Temperatura de color</p> <p>6.5 Óptica</p> <p>6.6 Revelado y contraste</p> <p>6.7 Planos y movimientos de cámara</p>
7	<p>Taller de iluminación para grandes planos</p> <p>7.1 La puesta en escena y la atmósfera</p> <p>7.2. Plan de iluminación</p> <p>7.3 Luminarias</p> <p>7.4 Maquinarias</p> <p>7.5 Electricidad práctica</p> <p>7.6 Plantas de luz</p>
8	<p>Seguimiento de proyectos</p> <p>8.1 Lectura de guiones (Locaciones, atmósferas)</p> <p>8.2 Necesidades de equipo</p> <p>8.3 Efectos especiales</p>

Bibliografía básica:

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

Bibliografía complementaria:

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

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en Cinefotografía. Fotógrafo 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: Corrientes del cine documental			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine documental	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 3	Práctica: 1
		4	64
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Introducción a las teorías del cine documental
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno analizará las diversas corrientes del cine documental a través del análisis de las obras representativas de cada una; definiendo sus características narrativas y discursivas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Las corrientes originarias del documental	12	0
2	El documental y sus vocaciones	12	0
3	Documental y ciencias sociales	12	8
4	Documental, ficción y postmodernidad	12	8
Total de horas:		48	16
Suma total de horas:		64	

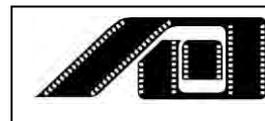
Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Las corrientes originarias del documental 1.1. Flaherty, Rosseau y el romanticismo 1.2. Vertov, el materialismo, el futurismo y el realismo 1.3. Rouch y la etnografía
2	El documental y sus vocaciones 2.1. Documental didáctico 2.2. Documental científico 2.3. Historia y documental
3	Documental y ciencias sociales 3.1. El documental como testimonio social 3.2. El documental como herramienta de análisis social 3.3. El documental como medio de divulgación social
4	Documental, ficción y postmodernidad 4.1. El documental de creación 4.2. El documental doméstico 4.3. El "fin de la historia" y el postdocumental

<p>Bibliografía básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRESCHAND, JEAN. <i>El documental: La otra cara del cine</i>. Paidós Ibérica. Barcelona, 2004 - NICHOLS, BILL. <i>La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre el cine documental</i>. Paidós Ibérica. Barcelona, 1997 - NINEY, FRANÇOIS. <i>La prueba de lo real en la pantalla</i>. CUEC-UNAM. México, 2009 <p>Bibliografía complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BENET, VICENTE. <i>La cultura del cine; Introducción a la historia y la estética del cine</i>. Paidós

Comunicación. Barcelona, 2004	
- SÁNCHEZ BIOSCA, VICENTE. <i>Cine de historia, cine de memoria: La representación y sus límites</i> . Cátedra. Madrid, 2006	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (X) Exposición audiovisual (X) Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias (X) Trabajo de investigación (X) Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo (X) Otras: _Elaboración práctica de ejercicio utilizando las características de, al menos, una corriente (X)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales (X) 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 de documental y/o en historia y análisis documental. Experiencia docente.	

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Dirección de actores II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine de ficción	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Dirección de actores I
Asignatura con seriación subsecuente: Estilos de actuación
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno aplicará los principales estilos de actuación y sus características.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La preparación del trabajo con actores profesionales	16	0
2	El trabajo con actores sin formación	16	0
3	Análisis de resultados y la retroalimentación	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La preparación del trabajo con actores profesionales 1.1. Selección del Guión 1.2. Análisis del guión para la dirección de actores 1.3. Proyecto de casting 1.4. Realización del casting 1.5. Justificación del reparto 1.6. El análisis del guión con los actores 1.7. Ensayos y preparación 1.8. Trabajo con actores en la puesta en escena y puesta en cámara 1.9. Maquillaje y aplicaciones 1.10. Vestuario 1.11. Sonorización 1.12. Grabación 1.13. Criterios de dirección de actores en el proceso de post-producción
2	El trabajo con actores sin formación 2.1. Poéticas del trabajo con actores sin formación 2.2. El rostro en el plano cinematográfico 2.3. La acción des-dramatizada 2.4. Naturalismo y naturalidad 2.5. Espontaneidad e inmediatez 2.6. Acción e intención en el montaje cinematográfico 2.7. El casting para actores sin formación 2.8. La improvisación
3	Análisis de resultados y la retroalimentación 3.1. Revisión del trabajo realizado 3.2. Análisis de los resultados obtenidos 3.3. Problemáticas y previsión

Bibliografía básica:

- SHURTLEFF, MICHAEL. *Casting*. Alba. Barcelona, 2001
- STANISLAVSKI, CONSTANTIN. *El trabajo del actor sobre su papel*. Quetzal. Buenos Aires, 1980
- VV.AA. Cuadernos de estudios cinematográficos: *Dirección de actores*. CUEC-UNAM. México, 2004

Bibliografía complementaria:

- AUMONT, JACQUES. *El rostro en el cine*. Paidós. Madrid, 1997
- CANFIED, CURTIS. *El arte de la dirección escénica*. ADE. Madrid, 1991
- CEBALLOS, EDGAR. *Las técnicas de actuación en México*. Gaceta. México, 1993
- CEBALLOS, EDGAR. *Principios de dirección escénica*. Gaceta. México, 1992
- FLUSSER, VILEM. *Los gestos*. Herder. Barcelona, 1994

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

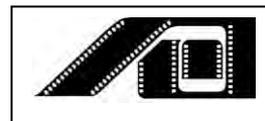
Exámenes parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta 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: Géneros cinematográficos I

Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Guión Campo: Realización de cine de ficción Campo: Montaje Campo: Producción	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	2	1	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Géneros cinematográficos II

Objetivo(s) de la asignatura:

El estudiante será capaz de examinar las características de los géneros cinematográficos y su evolución histórica; y aplicará los conocimientos adquiridos al análisis y escritura de ficciones cinematográficas.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción al estudio de los géneros cinematográficos	3	0
2	Características de los géneros cinematográficos	6	0
3	El cine negro	11	10
4	El <i>western</i>	6	3
5	El cine musical	6	3
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1.	Introducción al estudio de los géneros cinematográficos 1.1. Surgimiento de las primeras clasificaciones genéricas en el cine 1.2. Evolución histórica del estudio de los géneros cinematográfico 1.3. Parámetros de la clasificación genérica actual 1.4. Panorama de los géneros en el cine actual. Géneros vigentes, surgimiento de nuevos géneros y géneros en desuso
2.	Características de los géneros cinematográficos 2.1. Temática 2.2. Iconografía: vestuario, objetos y caracterización 2.3. Lugar de la acción 2.4. Personajes: arquetipos y estereotipos 2.5. Lenguaje 2.6. Estilo fotográfico, actoral, etc.
3.	El cine negro 3.1. Antecedentes literarios del cine negro 3.2. Los primeros policiales para cine 3.3. Surgimiento de la noción de "cine negro" 3.4. Evolución del cine negro 3.5. Características del cine negro 3.6. Subgéneros del cine negro

	3.7. El cine negro mexicano
4.	<p>El <i>western</i></p> <p>4.1. Antecedentes literarios del <i>western</i></p> <p>4.2. Surgimiento del <i>western</i></p> <p>4.3. Evolución del <i>western</i></p> <p>4.4. Características del <i>western</i></p> <p>4.5. Subgéneros del <i>western</i></p> <p>4.6. El <i>western</i> en el cine mexicano</p>
5.	<p>El cine musical</p> <p>5.1. Antecedentes literarios del cine musical</p> <p>5.2. Surgimiento del cine musical</p> <p>5.3. Evolución del cine musical</p> <p>5.4. Subgéneros del cine musical</p> <p>5.5. El cine musical mexicano</p>

Bibliografía básica:

- ALTMAN, RICK. *Los géneros cinematográficos*. Paidós. Barcelona, 2000
- AVIÑA, RAFAEL. *Una mirada insólita: temas y géneros del cine mexicano*. CONACULTA. México, 2000
- HIGHSMITH, PATRICIA. *Suspense*. Anagrama. Barcelona, 2010
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- ROBLES, XAVIER. *La oruga y la mariposa: Los géneros dramáticos en el cine*. CUEC-UNAM. México, 2010
- VINCENT, PINEL. *Los géneros cinematográficos: Géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el cine*. Ma non troppo. Barcelona, 2009

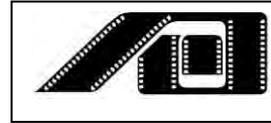
Bibliografía complementaria:

- AVIÑA, RAFAEL. *Asesinos Seriales: Grandes crímenes. De la nota roja a la pantalla grande*. Patria-Nueva Imagen. México, 1996
- BALAGUÉ, CARLOS. *Las mejores películas de cine negro*. Ediciones J.C. Madrid, 2004
- BERMUDEZ, ELVIRA. *Cuento policiaco mexicano: Breve antología*. Premiá-UNAM. México, 1989
- BORDE, RAYMOND y CHAUMETON, ETIENNE. *Panorama del cine negro*. Editorial Losange. Buenos Aires, 1958
- CHANDLER, RAYMOND. *Peces de colores*. Bruguera. Barcelona, 1981
- CHANDLER, RAYMOND. *El simple arte de matar*. Bruguera. Barcelona, 1980
- CLARK, AL. *Raymond Chandler in Hollywood*. Proteus Books. Nueva York, 1983
- COMA, JAVIER. *Diccionario del cine negro*. Plaza y Janés. Barcelona, 1990
- FRAYLING, CHRISTOPHER. *Sergio Leone Once upon a time in Italy*. Thames and Hudson. Londres, 2008
- FRENCH, PHILIP. *Westerns: Las películas del oeste*. Tres tiempos. Buenos Aires, 1977
- GRANT, BARRY KEITH. *Film genre from iconography to ideology*. Wallflower Press. Londres, 2007
- GRANT, BARRY KEITH (ed.) *Film genre Readers II*. University of Texas Press. Austin, 1995
- GUBERN, ROMAN. *La novela criminal*. Tusquets. Barcelona, 1970
- HEREDERO, CARLOS F. *El cine negro: Maduración y crisis de la escritura clásica*. Paidós. Barcelona, 1996
- LINK, DANIEL (comp.) *El juego de los cautos: La literatura policial, de Edgar A. Poe a P.D. James*. Marca. Buenos Aires, 2002
- LUCCI, GABRIELE. *Western*. Mondadori-Electa. Barcelona, 2005
- MCCONNELL, FRANK D. *El cine y la imaginación romántica*. Gustavo Gili. México, 1977
- MIRET, RAFEL y BALAGUÉ, CARLES. *Películas clave del cine musical*. Robinbook. Barcelona, 2009
- MULLER, EDDIE. *Darck City: The lost world of film noir*. St. Martin's Griffin Press. Nueva York, 1998
- NARCEJAC, THOMAS. *Una máquina de leer: La novela policiaca*. Fondo de Cultura Económica. México, 1986
- PALMER, JERRY. *La novela de misterio: Thrillers: génesis y estructura de un género popular*. Fondo de Cultura Económica. México, 1983
- PLACE, JONEY ANN. *The western Films of John Ford*. Secaucus-Citadel. Nueva York, 1974
- POE, EDGAR ALLAN. *Ensayos y críticas*. Alianza. Madrid, 1973
- POE, EDGAR ALLAN. *La filosofía de la composición. Seguida de el cuervo*. Coyoacán. México, 1994
- PORFIRIO, ROBERT et al. *El cine negro americano. Los secretos de los cineastas del periodo clásico*. Laertes. Barcelona, 2005
- RIEUPEYROUT, JEAN LUIS. *El western o el cine americano por excelencia*. Losange. Buenos Aires, 1957
- SEGURA, GERARDO. *Todos somos culpables: entrevistas con escritores policiacos mexicanos*. Fondo para la Cultura y las Artes de Coahuila. México, 1996
- SILVER, ALAIN. *Cine negro*. Taschen. Colonia, 2004

<ul style="list-style-type: none"> - SPRINGER, JOHN. <i>A pictoral history on the movie musical</i>. Castle Books. Nueva York, 1970 - STAVANS, ILÁN. <i>Antihéroes: México y su novela policiaca</i>. Joaquín Mortiz. México, 1993 - VALLANCE, TOM. <i>The american musical</i>. A.Zwemmer. Londres, 1970 	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (X)</p> <p>Exposición audiovisual (X)</p> <p>Ejercicios dentro de clase ()</p> <p>Ejercicios fuera del aula (X)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (X)</p> <p>Trabajo de investigación (X)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u> (X)</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ()</p> <p>Examen final escrito ()</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (X)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos (X)</p> <p>Participación en clase (X)</p> <p>Asistencia (X)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Perfil profesiográfico: Investigador o guionista con conocimiento especializado en géneros cinematográficos. Experiencia docente.</p>	

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Guión de ficción II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Guión	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	1	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Guión de ficción I
Asignatura con seriación subsecuente: Taller de mediometraje
Objetivo(s) de la asignatura:
 El estudiante será capaz de escribir el guión para un cortometraje de ficción, con diálogos y una duración de 10 minutos; así como el guión para un cortometraje de animación con duración de 5 minutos.

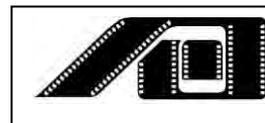
Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Planteamiento del proyecto	14	4
2	Escritura del guión	20	8
3	Reescritura del guión y adaptación a las condiciones concretas de rodaje	14	4
Total de horas:		48	16
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	Planteamiento del proyecto 1.1. Planteamiento de las premisas temáticas, argumentales y formales del proyecto cinematográfico a desarrollar 1.2. Análisis y discusión (con el productor, el director y el fotógrafo) de las premisas temáticas, argumentales y formales del proyecto
2.	Escritura del guión 2.1. Definición de los personajes 2.2. Definición del contexto 2.3. Definición de la situación dramática 2.4. Desarrollo del argumento 2.5. Escritura de la escaleta 2.6. Análisis y discusión de la escaleta, en conjunto con el productor, el director y el fotógrafo 2.7. Escritura del primer tratamiento
3.	Reescritura del guión y adaptación a las condiciones concretas de rodaje 3.1. Análisis del guión en conjunto con el productor, el director y el fotógrafo 3.2. Definición de los objetivos de la reescritura 3.3. Reescritura(s) del guión 3.4. Análisis de las condiciones concretas del rodaje, en conjunto con el productor, el director y el fotógrafo 3.5. Escritura del tratamiento final en función de las condiciones concretas del rodaje

Bibliografía básica:	
<ul style="list-style-type: none"> - COOPER, PAT y DANCINGER, KEN. <i>Writing the short film</i>. Focal Press. Nueva York, 2005 - FIELD, SYD. <i>Cómo mejorar un guión: Guía práctica para identificar y solucionar problemas de guión</i>. Plot. Madrid, 2002 - LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, <i>Curso-taller de guionismo</i>, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011. - NOVARO, BEATRIZ. <i>Reescribir el guión</i>. CCC. México, 2009 	
Bibliografía complementaria:	
<ul style="list-style-type: none"> - SULLIVAN, KAREN et al. <i>Ideas for animated shorts</i>. Focal Press. Nueva York, 2008 - TRUBY, JOHN. <i>Anatomía del guión. El arte de narrar en 22 pasos</i>. Alba. Barcelona, 2007 	
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 (X)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (X)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (X)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio (X)	Otras: <u>reporte del trabajo desarrollado en campo</u> (X)
Prácticas de campo ()	Otras: <u>resultado en pantalla del trabajo de campo</u> ()
Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u> (X)	
Perfil profesiográfico:	
Guionista con experiencia en escritura de cortometrajes de ficción y experiencia docente.	

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Historia de la fotografía			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de fotografía	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 Que el alumno comprenda y analice la obra de quienes fomentaron el desarrollo de la fotografía en sus diferentes manifestaciones tanto técnicas como ideológicas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Desarrollo de los procesos fotográficos	16	0
2	Autores, corrientes y movimientos	32	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Desarrollo de los procesos fotográficos 1.1 Antecedentes de la fotografía 1.2 La cámara oscura 1.3 Niepce y Daguerre 1.4 La emulsión de colodión húmedo 1.5 Clifford, Laurent, Martínez Sánchez 1.6 Eastman 1.7 La película a color 1.8 La comercialización de la fotografía 1.9 La fotografía digital
2	Autores, corrientes y movimientos 2.1 Los fotógrafos de Guerra: Brady en Crimea, Gardner y O'Sullivan en la secesión norteamericana 2.2 Charnay en México 2.3 El mundo registrado: Bedford, Bourne y Frith y la fotografía estereoscópica 2.4 La documentación social: Thomson, Riis, Wickes Hine, Ferriz, Chambi y Atget 2.5 El periodismo gráfico: Cartier-Bresson, Capa, Modotti, Centelles, Casasola 2.6 La fotografía artística: Rejlander, Man Ray, Moholy-Nagy 2.7 La fotografía en México

Bibliografía básica:

- FREUND, GISELE. *La fotografía como documento social*. Gustavo Gili. Barcelona, 2001
- DEBROISE, OLIVER. *Fuga mexicana, un recorrido por la fotografía en México*. Gustavo Gili. Barcelona, 2005

<ul style="list-style-type: none"> - HILL, PAUL y COOPER, THOMAS. <i>Diálogo con la fotografía</i>. Gustavo Gili. Barcelona, 2007 - VV.AA. <i>The George Eastman House Collections. A history of photography</i>. Taschen. Colonia, 2005. 	
Bibliografía complementaria: <ul style="list-style-type: none"> - PETER POLLACK . <i>The picture history of photography</i>. Harry N. Abrams. Nueva York, 1977 	
Sugerencias didácticas: <ul style="list-style-type: none"> 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 () Otras: _____ () 	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: <ul style="list-style-type: none"> 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: Fotógrafo- Investigador o Investigador de la fotografía fija o historiador 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

Denominación: Ilustración y diseño visual II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de arte	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	4
		Práctica:	
		2	2
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	
Horas al semestre 64			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ilustración y diseño visual I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno pondrá en práctica diferentes técnicas y herramientas para el diseño conceptual de proyectos cinematográficos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Técnicas de dibujo y pintura	8	8
2	Técnicas de representación	8	8
3	La dirección de arte en México	8	8
4	La carpeta de arte	8	8
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

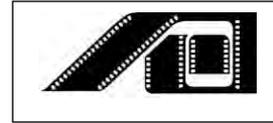
Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Técnicas de dibujo y pintura 1.1.El manejo de lápices 1.2.Plumones 1.3.Pastel 1.4.Acurela 1.5.Guash 1.6.Acrílicos 1.7.Pintura <i>alla prima</i>
2	Técnicas de representación 2.1.Técnicas y herramientas 2.2.Materiales 2.3.Del lápiz a la computadora
3	La dirección de arte en México 3.1.Proyecto de investigación 3.2.Selección de una película mexicana 3.3.Presentación estética y conceptual
4	La carpeta de arte 4.1. Análisis del guión: tema, género y estructura 4.2. Investigación 4.3. Conceptos a desarrollar

<p>4.4. Tono y estilo</p> <p>4.5. Primeras visualizaciones</p> <p>4.6. Esquema de color</p> <p>4.7. Ambientes y personajes</p> <p>4.8. Ambientación y vestuario</p>

<p>Bibliografía básica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BLOCK, BRUCE. <i>Narrativa visual</i>. Omega. Barcelona, 2008 - CALEFATO, PATRICIA. <i>Moda y cine</i>. Instituto de Estudios de Moda y Comunicación S.L.-Engloba Ediciones. Valencia, 2002 - MARKS, TERRY et al. <i>Color Harmony Compendium</i>. Rockport Publishers. Nueva York, 2009 - WIGAN, MARK. <i>Imágenes en secuencia: Animación, storyboard, videojuegos, títulos de créditos, cinematografía mash ups</i>. Gustavo Gili. Barcelona, 2008 																																					
<p>Bibliografía complementaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CURIE, ALISON. <i>El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir</i>. Paidós Contexto. Barcelona, 1994 - LEÑERO, VICENTE et al. <i>Alejandro Luna / Escenografía</i>. Ediciones El Milagro-CONACULTA-INBA-Festival Internacional Cervantino-Arte y Escena Ediciones. México, 2001 - ZAVALA, HÉCTOR. <i>El diseño en el cine. Proyectos de dirección artística</i>. CUEC-UNAM. México, 2008 																																					
<p>Sugerencias didácticas:</p> <table border="0"> <tr><td>Exposición oral</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Exposición audiovisual</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Ejercicios dentro de clase</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Ejercicios fuera del aula</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Seminarios</td><td>()</td></tr> <tr><td>Lecturas obligatorias</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Trabajo de investigación</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Prácticas de taller o laboratorio</td><td>()</td></tr> <tr><td>Prácticas de campo</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Otras: _____</td><td>()</td></tr> </table>	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	(x)	Otras: _____	()	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <table border="0"> <tr><td>Exámenes parciales</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Examen final escrito</td><td>()</td></tr> <tr><td>Trabajos y tareas fuera del aula</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Exposición de seminarios por los alumnos</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Participación en clase</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Asistencia</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Seminario</td><td>()</td></tr> <tr><td>Otras:</td><td>()</td></tr> </table>	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:	()
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	(x)																																				
Otras: _____	()																																				
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:	()																																				
<p>Perfil profesiográfico: Profesional en Dirección de Arte, Artes Plásticas o Diseño con conocimientos de lenguaje cinematográfico. Experiencia docente.</p>																																					

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

Denominación: Montaje sonoro			
Clave:	Semestre: 6°	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: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	2		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación Obligatoria /Indicativa: Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Análisis del tiempo cinematográfico
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno aplicará los elementos sonoros y su vinculación con la imagen, la forma en que trabajan para formar símbolos y signos al servicio de la narrativa fílmica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Función narrativa y dramática del sonido	5	0
2	Impacto emocional y comprensión intelectual	5	4
3	Imagen y contrapunto, acento y armonía	5	4
4	Creación de una verosimilitud audiovisual	6	8
5	La música y su vinculación con la imagen	5	8
6	El plano sonoro y otros recursos del lenguaje audiovisual	6	8
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Función narrativa y dramática del sonido 1.1 El lenguaje audiovisual 1.2 El montaje al servicio del relato 1.3 La creación de realidades posibles 1.4 Los procesos creativos en el diseño de la post producción de un film
2	Impacto emocional y comprensión intelectual 2.1 La experiencia sonora 2.2 El tono dramático, el tono y el estilo
3	Imagen y contrapunto, acento y armonía 3.1 La imagen y el sonido como contrapunto 3.2 La imagen y el sonido en armonía 3.3 La imagen y el sonido como énfasis 3.4 Imagen, sonido al servicio de la premisa y el tema
4	Creación de una verosimilitud audiovisual 4.1 El silencio 4.2 La creación de atmósferas 4.3 El <i>overlap</i> sonoro

	4.4 El diálogo 4.5 Los incidentales y su uso dramático y narrativo
5	La música y su vinculación con la imagen 5.1 Música incidental 5.2 Acentos musicales 5.3 La música original 5.4 Soundtrack 5.5 Mecánica de trabajo de la pista musical
6	El plano sonoro y otros recursos del lenguaje audiovisual 6.1 El plano sonoro y su pertinencia 6.2 Consideraciones a la mezcla

Bibliografía básica:

- DE LA HERRÁN, JOSÉ. *Física y música*. CNCA. México, 2007
- GUERIN, MARIE ANNE. *El relato cinematográfico: sin relato no hay cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- LARSON GUERRA, SAMUEL. *Pensar el sonido*. CUEC-UNAM. México, 2010
- PINEL, VINCENT. *El montaje, el espacio y el tiempo en el film*. Paidós. Barcelona, 2004

Bibliografía complementaria:

- CHION, MICHEL. *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós. Barcelona, 1998
- PURCELL, JOHN. *Dialogue editing for motion pictures, a guide to the invisible art*. Focal Press. Nueva York, 2007

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

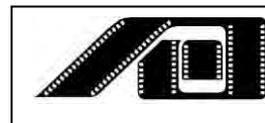
Exámenes parciales	(X)
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en diseño de banda sonora y/o montaje de cine de ficción. 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: Música cinematográfica			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Diseño de sonido	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno analizará los usos particulares de la música en el cine desde y será capaz de comparar sus diferentes usos históricos para utilizarlos en sus propios ejercicios.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Directores	16	0
2	Compositores	16	0
3	Mancuernas Director-Compositor	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Directores 1.1 Sergei Eisenstein 1.2 Federico Fellini 1.3 Jean Luc Godard 1.4 Andrei Tarkovski 1.5 Stanley Kubrick 1.6 Peter Greenaway 1.7 Jim Jarmusch 1.8 Otros directores
2	Compositores 2.1 Bernard Herrmann 2.2 Nino Rota 2.3 Toru Takemitsu 2.4 Georges Delerue 2.5 David Raksin 2.6 Max Steiner 2.7 Miklós Rosza 2.8 Ennio Morricone 2.9 Zbigniew Preisner 2.10 Phillip Glass 2.11 John Williams 2.12 Howard Shore

	2.13 Jerry Goldsmith 2.14 Otros compositores	
3	Mancuernas Director-Compositor 3.1 Hitchcock-Herrmann, 3.2 Fellini-Rota 3.3 Greenaway-Nyman 3.4 Otras duplas de trabajo	
Bibliografía básica: - MOUËLLIC, GILLES. <i>La música en el cine</i> . Paidós. Barcelona, 2011 - NAVARRO, HERIBERTO y NAVARRO, SERGIO. <i>Música y cine</i> . Ediciones Internacionales Universitarias. Madrid, 2005 - RUSSELL, MARK. <i>Bandas sonoras</i> . Océano. Barcelona, 2001		
Bibliografía complementaria: - CHION, MICHEL. <i>La música en el cine</i> . Paidós. Barcelona, 1997 - PACHON RAMÍREZ, ALEJANDRO. <i>La música en el cine contemporáneo</i> . Diputación Provincial de Badajoz. Barcelona, 2000		
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 () 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: 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: Postproducción en cine de animación

Clave:	Semestre: 6	Etapas de formación de profundización Campo: Montaje Campo: Realización de cine de animación	No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	1	1	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno analizará los diversos procesos digitales que implica el terminado final de una pieza de animación.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos básicos en la post producción en animación	10	12
2	Flujo de trabajo	6	4
Total de horas:		16	16
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Conceptos básicos en la post producción en animación 1.1 Configuración de la suite de edición 1.2 Categorías de software para postproducción 1.3 Composición digital 1.4 Efectos especiales 1.5 Post producción de audio y video
2	Flujo de trabajo 2.1 <i>Pipeline</i> : diseño de flujo de información para la edición 2.2 <i>Clean up</i> : limpieza de cuadros 2.3 <i>Keying</i> : limpieza de chromas 2.4 <i>Tracking y stabilize</i> : procesos para suavizar y/o generar movimientos, así como adjuntar propiedades de movimiento a los objetos fotografiados 2.5 <i>Compositing y color and luma matching</i> : integración de todos los elementos para conformar cuadros puros de la secuencia con el acabado final de la composición de la imagen 2.6 Corrección de color 2.7 VFX : Proceso de efectos digitales que complementen narrativa y estilísticamente la pieza animada 2.8 <i>Render</i>

Bibliografía básica:

- BILL, BYRNE. *The visual Effects Arsenal: VFX Solutions for independent filmmaker*. Focal press. Londres, 2009
- FINANCE, CHARLES y ZWERMAN, SUSAN. *The visual effects producer*. Focal press.

Londres, 2010 - GANBAR, RON <i>Nuke 101, professional compositing and visual effects</i> . Peachtpit Press. Berkeley, 2011 - MAYUR, PATEL. <i>The digital Visual Effect Studio</i> . Clock and Flame studios. Toronto, 2009	
Bibliografía complementaria: - HARRINGTON RICHARD, CARMAN ROBBIE. <i>Video made on a Ma</i> . Peachtpit Press. Berkeley, 2010	
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 profesigráfico: Cineasta, con experiencia en Dirección de animación. 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 II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Dirección de arte	No. Créditos: 12
Carácter: Obligatoria de elección	Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica	8
	4	4	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Praxis de la dirección de arte I
Asignatura con seriación subsecuente: Praxis de la dirección de arte III
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno podrá argumentar acerca de la importancia estética y narrativa que implica el diseño adecuado para un proyecto cinematográfico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La puesta en escena y puesta en cámara	8	4
2	Sistemas de rodaje y trabajo de arte	8	5
3	La dinámica en el set	8	4
4	Los personajes	8	4
5	Planteamiento lumínico	8	5
6	Metodología y logística de la dirección de arte	16	5
7	Trabajo práctico en foro y locación	8	37
Total de horas:		64	64
Suma total de horas:		128	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La puesta en escena y puesta en cámara 1.1. Guión, conflicto y acción como fundamento del diseño cinematográfico 1.2. Lenguaje cinematográfico 1.3. <i>Storyboard</i> 1.4. Elaboración de plantillas
2	Sistemas de rodaje y trabajo de arte 2.1. Plano por plano 2.2. Toma maestra con intercortes 2.3. El plano-secuencia
3	La dinámica en el set 3.1. El punto de vista de cámara 3.2. El movimiento dentro del espacio escénico cinematográfico: trazos y ajustes de los elementos de la dirección de arte 3.3. Profundidad de campo y tridimensionalidad en el encuadre 3.4. La temporalidad y continuidad espacial a través de la dirección de arte
4	Los personajes 4.1. La fotogenia del carácter 4.2. Relación figura-fondo y el conflicto 4.3. El personaje es lo que hace: la acción y las tareas escénicas (verosimilitud)

5	Planteamiento lumínico 5.1. Fuentes de iluminación a cuadro 5.2. Calidades y cualidades de la luz 5.3. Modificaciones de atmósferas en un mismo espacio
6	Metodología y logística de la dirección de arte 6.1. Esquemas y condiciones de producción 6.2. Presupuesto asignado 6.3. Flujo de recursos y asignación de partidas del presupuesto 6.4. Organización y proyección de necesidades del Departamento de Arte 6.5. Seguros 6.6. Coordinación del Departamento de Arte con efectos especiales, vehículos a cuadro y animales 6.7. Coordinación del Departamento de Arte con otros servicios
7	Trabajo práctico en foro y locación 7.1. Trabajo en el foro 7.2. Prácticas en locación

Bibliografía básica:

- HEISNER, BEVERLY. *Production Design in the Contemporary American Film*. McFarland. Nueva York, 1997
- LOBRUTTO, VINCENT. *By Design. Interviews with Film Production Designers*. Praeger Publishers. Nueva York, 1992
- VILLAIN, DOMINIQUE. *El encuadre cinematográfico*. Paidós Ibérica. Barcelona, 1997

Bibliografía complementaria:

- LEÑERO, VICENTE et al. *Alejandro Luna / Escenografía*. Ediciones El Milagro-CONACULTA-INBA-Festival Internacional Cervantino-Arte y Escena Ediciones. México, 2001
- ZAVALA, HÉCTOR. *El diseño en el cine. Proyectos de dirección artística*. CUEC-UNAM. México, 2008

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
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	()
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. Arquitecto con especialidad en escenografía. 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: Procesos de la imagen digital II

Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine de animación	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 4
	2	2	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Procesos de la imagen digital I

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo de la asignatura: El alumno podrá argumentar en el manejo de la imagen digital y será capaz de poner su conocimiento al servicio de un proyecto creativo.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Procesos avanzados	16	16
2	Efectos especiales y animación	16	16
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Procesos avanzados 1.1. Edición destructiva y no destructiva de la imagen digital 1.2. Canales y máscaras 1.3. Capas 1.4. Filtros
2	Efectos especiales y animación 2.1. Efectos desde la plataforma 2.2. Animación básica en software de manipulación 2.3. Software avanzado

Bibliografía básica:

- BOUILLOT, RENE. *Curso de tratamiento digital de la imagen*. Omega. Barcelona, 2006
- EVANS, DUNCAN. *Digital. Guía de tratamiento posterior de la imagen*. Omega. Barcelona, 2005
- RODRÍGUEZ ALONSO, HUGO. *La imagen digital: conceptos básicos*. Marcombo. Barcelona, 2009

Bibliografía complementaria:

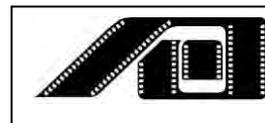
- AUSINA, MIGUEL y PASTOR TIBURCIO, ISMAEL. *Tratamiento de la imagen digital: Adobe photoshop*. Ediciones VI. Valencia, 2004
- GONZÁLEZ, RAFAEL y WOODS, RICHARD. *Digital Image processing*. Prentice Hall. Nueva York, 2002
- MEHAN, LES. *La edición digital de la imagen fotográfica*. Blume. Barcelona, 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	()		

Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico:			
Cineasta, con experiencia en Dirección de animación 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: Seminario de minificción			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Guión Campo: Realización de cine de ficción	No. Créditos: 9
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3	3	
		6	96
Modalidad: Seminario		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El estudiante empleará las características y funcionamiento de las formas literarias, escénicas y audiovisuales más breves, y será capaz de articular ficciones cinematográficas en tiempos extremadamente reducidos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Estructuras de la brevedad en el arte	12	8
2	Los géneros cinematográficos breves	12	8
3	Poéticas de la brevedad	12	8
4	La escritura y realización de un cineminuto	12	24
Total de horas:		48	48
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	Estructuras de la brevedad en el arte 1.1. El microrrelato literario 1.2. El hai-kú, el poemínimo, el soneto y otras formas de poesía breve 1.3. El microdrama 1.4. Estructuras musicales breves
2.	Los géneros cinematográficos breves 2.1. El cineminuto narrativo 2.2. El poema audiovisual breve 2.3. El <i>spot</i> comercial 2.4. El videoclip 2.5. El <i>trailer</i>
3.	Poéticas de la brevedad 3.1. Fractalidad 3.2. Ironía 3.3. Intertextualidad y metatextualidad 3.4. Ritmo 3.5. Manipulación del tiempo 3.6. Personajes 3.7. Acción. El relato como punta de iceberg 3.8. Conflicto 3.9. Tensión 3.10. Estructuras
4.	La escritura y realización de un cineminuto

	<p>4.1. Definición del elemento expresivo o narrativo central</p> <p>4.2. Escritura del cineminuto</p> <p>4.3. Análisis del funcionamiento de los componentes expresivos y narrativos</p> <p>4.4. Revisión de la progresión</p> <p>4.5. Replanteamiento de los elementos expresivos y narrativos</p> <p>4.6. Reescritura para la cámara</p> <p>4.7. La planeación del tiempo</p> <p>4.8. La filmación de un cineminuto</p> <p>4.9. La posproducción de un cineminuto</p> <p>4.10. Ventanas de exhibición de un cineminuto</p>
--	---

Bibliografía básica:

- BLOCK, BRUCE. *Narrativa visual*. Omega. Barcelona, 2008
- BROWN, BLAIN. *Cinematografía. Teoría y práctica*. Omega. Barcelona, 2008
- EISENSTEIN, SERGEI. *La forma del cine*. Siglo XXI. México, 1986
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- PERUCHO, JAVIER. *Dinosaurios de papel: El cuento brevísimo en México*. UNAM-Ficticia. México, 2009
- ZAVALA, LAURO. *Cartografías del cuento y la minificción*. Renacimiento. Sevilla, 2004
- ZAVALA, LAURO. *La minificción bajo el microscopio*. UNAM. México, 2006
- ZAVALA, LAURO. *Teoría del cuento III*. UNAM-UAM Xochimilco. México, 1996

Bibliografía complementaria:

- BLOOM, HAROLD. *Cuentos y cuentistas: el canon del cuento*. Páginas de Espuma. México, 2001
- CORTAZAR, JULIO. *Final de Juego*. Juan Pablos. México, 1956
- MATSUO, BASHO. *Haikú de las cuatro estaciones*. Mariguano. Madrid, 1986
- MONTERROSO, AUGUSTO. *Obras completas: Y otros cuentos*. Seix Barral. México, 1981
- OBLIGADO, CLARA. *Por favor sea breve: Antología de relatos hiperbreves*. Páginas de Espuma. Madrid, 2001
- ORIA DE RUEDA, ANTONIO. *Para crear un cortometraje; saber pensar, poder rodar*. UOC. Barcelona, 2010
- PINEL, VINCENT. *El montaje, el espacio y el tiempo en el film*. Paidós. Barcelona, 2004
- RODRIGUEZ-IZQUIERDO y GAVALA, FERNANDO. *El haikú japonés: Historia y traducción: evolución y triunfo del haikai, breve poema sensitivo*. Hiperión. Madrid, 2001
- SÁNCHEZ, RAFAEL C. *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. La Crujía. Buenos Aires, 2003

Hemerografía complementaria:

- MEIER, ANNEMARIE. *Cortometraje y plano-secuencia: El arte de la reducción*. Toma / Revista mexicana de cine, 2. México, 2009
- ZAVALA, LAURO. *Para una semiótica del tráiler*. Toma / Revista mexicana de cine, 2. México, 2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)
Prácticas de campo	()
Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u>	(X)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	(X)
Otras: <u>reporte del trabajo desarrollado en campo</u>	()
Otras: <u>resultado en pantalla del trabajo de campo</u>	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en escritura y dirección de microficciones para cine (titular, que le dará seguimiento al proyecto de escritura y dirección).

Creadores y/o investigadores especializados en estructuras breves en otras disciplinas artísticas (profesores invitados para el tema 1)

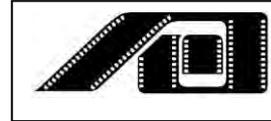
Guionistas y directores con experiencia en escritura y realización de formatos cinematográficos breves (profesores invitados para el tema 2).

Investigadores especializados en poéticas de la brevedad (profesores invitados para el tema 3).

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 animación			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Realización de cine de animación	No. Créditos: 10
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 6
	4	2	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Taller de desarrollo de proyectos en animación I
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en las materias precedentes para ejecutar prácticas de animación en tres técnicas diferentes.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Taller de Animación 2D técnicas y equipos	20	10
2	Taller de Animación Stop motion, técnicas y equipos	24	12
3	Taller de Animación digital 3D técnicas y equipos	20	10
Total de horas:		64	32
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Taller de Animación 2D técnicas y equipos 1.1 Conceptualización y preproducción 1.2 Producción en 2D 1.3 Post producción
2	Taller de Animación Stop motion, técnicas y equipos 2.1 Conceptualización y preproducción 2.2 Producción en Stop motion 2.3 Post producción
3	Taller de Animación digital 3D técnicas y equipos 3.1 Conceptualización y preproducción 3.2 Producción en digital 3D 3.3 Post producción

Bibliografía básica:

- DE CAMARA, SERGEI. *El dibujo animado*. Parramón. Barcelona, 2004
- ROBERTS, STEVE. *Character animation in 3D: Use traditional drawing techniques to produce stunning. CGI Focal Press. Oxford, 2004*
- WEBSTER, CHRIS. *Técnicas de animación*. Anaya Multimedia. Madrid, 2006

Bibliografía complementaria:

- 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

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (X)</p> <p>Exposición audiovisual (X)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (X)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (X)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (X)</p> <p>Trabajo de investigación ()</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo (X)</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ()</p> <p>Examen final escrito (X)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (X)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (X)</p> <p>Asistencia (X)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Perfil profesiográfico: Cineasta, con experiencia en dirección de animación. Experiencia docente.</p>	

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 creación de atmósferas y personajes			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de arte	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica	Horas por semana 4
	2	2	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Laboratorio de caracterización, maquillaje y peinados
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno analizará las implicaciones que tienen en el cine el adecuado manejo de las atmósferas y los personajes, aplicando conceptos a partir del conflicto dramático y el análisis de los elementos estructurales del guión en colaboración con los demás creativos del cine.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Creación de atmósferas	8	8
2	Creación del personaje	8	8
3	Investigación	8	8
4	Ideas y técnicas de presentación de atmósferas y personajes para un proyecto de dirección de arte	8	8
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Creación de atmósferas 1.1.Tono (atención, interés, ritmo, intensidad) y estructura (carácter, meta, obstáculo, conflicto) en el guión 1.2.El tema: su contundencia vs. la polisemia 1.3.Delimitación: el espacio como lo “ve” la cámara 1.4.Interpretaciones en distintos estilos de un mismo tema: el carácter metafórico de su visualización (<i>El juicio de París</i>) 1.5.La interrelación entre el carácter y su entorno conforme al tema. Causalidad sujeto-espacio 1.6.Conflicto y acción en el espacio: valoración de los elementos de la dirección de arte 1.7.La construcción del espacio: el personaje como generador orgánico del ambiente que habita 1.8.La construcción del espacio: el ambiente como contrapunto que restringe o se contrapone al personaje 1.9. <i>Scouting</i> de locaciones 1.10.Propuestas de ambientación 1.11.Registro de la continuidad en el set
2	Creación del personaje 2.1.La figura humana en escena: la comedia del arte 2.2.Personajes simples o complejo: análisis del carácter y primeras visualizaciones

	<p>2.3. Apariencia o construcción del personaje desde afuera: vestuario, maquillaje, peinado, utilería personal, relación con el espacio y los otros personajes</p> <p>2.4. De la construcción interna del personaje a la manifestación exterior y las necesidades estéticas: el equilibrio y la armonía en la generación del efecto deseado</p> <p>2.5. Relación del personaje con los objetos: causalidad sujeto-objeto</p> <p>2.6. Técnicas y herramientas para el diseño de maquillaje y peinados</p> <p>2.7. Caracterización: prostéticos y trabajos especializados de maquillaje</p> <p>2.8. La piel del personaje: análisis, investigación y formulación de estructura y forma en las propuestas de vestuario</p> <p>2.9. Esquema de color en vestuario</p> <p>2.10. Del diseño de vestuario al vestuarista</p> <p>2.11. La utilería personal</p> <p>2.12. Casting y trabajo de preproducción con los actores</p> <p>2.13. Registro de referencias para la continuidad del aspecto de los personajes</p>
3	<p>Investigación</p> <p>3.1. El espacio y su participación en la historia</p> <p>3.2. Lo necesario, lo arbitrario, lo superfluo</p> <p>3.3. Necesidades dramáticas del espacio: diseño, arquitectura, texturas, objetos, colores en función del guión</p> <p>3.4. Ubicación espacio-temporal y su efectividad dramática.</p> <p>3.5. La naturaleza de la acción en el espacio cinematográfico: valoración de la relación entre personaje y entorno</p> <p>3.6. Estilos a partir de la teoría dramática y su equivalencia visual</p> <p>3.7. Fragmentos de la realidad objetiva y su reinterpretación para la ficción</p> <p>3.8. El cine y otras representaciones artísticas como aproximación al universo particular y subjetivo de una película</p>
4	<p>Ideas y técnicas de presentación de atmósferas y personajes para un proyecto de dirección de arte</p> <p>4.1. Fotomontaje</p> <p>4.2. <i>Collage</i></p> <p>4.3. <i>Dummies</i></p> <p>4.4. <i>Matt shots</i></p> <p>4.5. Maquetas</p> <p>4.6. Diseño gráfico</p> <p>4.7. Programas de cómputo</p> <p>4.8. Figurines para ilustrar la indumentaria de los personajes</p> <p>4.9. La cámara de foto fija</p> <p>4.10. La cámara de video</p>

Bibliografía básica:

- ALATORRE, CLAUDIA CECILIA. *Análisis del drama*. Editorial Gaceta. México, 1986
- BAYGAN, LEE. *Make-up for Theatre, Film & Television*. A & C Black Publishers. Londres, 1994
- COX, CAROLINE y WIDDOWS, LEE. *Hair & Fashion*. Victoria & Albert Publications. Londres, 2005
- FEDUCHI, LUIS. *Historia del mueble*. Blume. Barcelona, 1998
- HOLT, MICHAEL. *Costume and Make-up*. Phaidon Press. Londres, 1995
- LUCIE-SMITH, EDWARD. *Breve historia del mueble*. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1988
- MAEDER, EDWARD et al. *Hollywood and History. Costume Design in Film*. Los Angeles County Museum of Art -Thames and Hudson. Los Angeles, 1987
- MC CLOUD, KEVIN. *El gran libro de la decoración. Guía completa de estilos y técnicas*. Editorial Acanto. Barcelona, 1995
- MILLAR, JUDITH y MARTIN. *Estilos decorativos. Guía cronológica desde el medieval al art déco*. Editorial Acanto. Barcelona, 1993
- SWINFIELD, ROSEMARIE. *Hair & Wigs for the Stage*. Betterway Books. Los Angeles, 1999

Bibliografía complementaria:

- BUCHMAN, HERMAN. *Film and Television Makeup*. Backstage Books. Los Angeles, 1990
- ECHARRI, MARISA y SAN MIGUEL, EVA. *Vestuario teatral*. NAQUE Editora. Barcelona, 2008
- GRIGNOLA, ANTONELLA. *Maschere italiane nella commedia dell'arte*. Demetra S.r.l. Roma, 2000

- MACKENZIE, MAIRI *...isms / Understanding Fashion*. Universe Publishing. Nueva York, 2009
- THUDIUM, LAURA. *Stage Makeup*. Backstage Books. Los Angeles, 1999
- WILLS, GEOFFREY; BARONI, DANIELE y CHIARELLI, BRUNETTO. *El mueble: historia, diseño, tipos y estilos*. Grijalbo. Barcelona, 1985

Sugerencias didácticas:

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

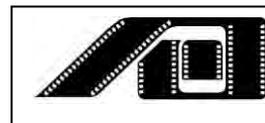
Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Perfil profesiográfico: Cineasta con especialidad en Dirección de Arte o Profesional de las Artes Escénicas con conocimientos de escenografía, dramaturgia y 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: Taller de desarrollo de proyectos documentales			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Realización de cine documental	No. Créditos: 9
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 6
	3	3	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Taller de proyectos documentales
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno iniciará la investigación y conceptualización para la creación de un proyecto documental de máximo 50 minutos y realizará las actividades necesarias para su consecución.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Propuesta metodológica del proyecto	10	8
2	Guión para medio y largometraje documental	12	8
3	Guión y rodaje	10	10
4	Rodaje planificado y método etnográfico	8	12
5	Montaje y duración en pantalla	8	10
Total de horas:		48	48
Suma total de horas:		96	

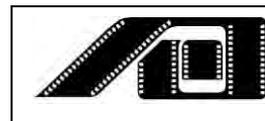
Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Propuesta metodológica del proyecto 1.1. Definición del método a partir de las características del tema 1.2. La previsibilidad 1.3. La improvisación
2	Guión para medio y largometraje documental 2.1. Estructura del medio metraje documental 2.2. Estructura del largometraje documental 2.3. El desarrollo del tema y la continuidad documental 2.4. El desarrollo del tema y la progresión informativa
3	Guión y rodaje 3.1. Guión y tema previsible 3.2. Guión y tema no previsible 3.3. La relación entre guión y rodaje
4	Rodaje planificado y método etnográfico 4.1. El rodaje planificado 4.2. La cámara y el block de notas 4.3. El método etnográfico
5	Montaje y duración en pantalla 5.1. El guión para montaje 5.2. Ritmo información y eficacia 5.3. Los apoyos externos del montajista

Bibliografía básica:

<ul style="list-style-type: none"> - BRESCHAND, JEAN. <i>El documental: la otra cara del cine</i>. Paidós. Barcelona, 2004 - MENDOZA, CARLOS. <i>El guión para cine documental</i>. CUEC-UNAM. México, 2010 - TOSANTOS, CARLOS MARÍA. <i>Cine y periodismo: los complementos</i>. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2004 - VV.AA. Cuadernos de Estudios Cinematográficos: <i>Documental</i>. CUEC-UNAM. México, 2006 	
Bibliografía complementaria: <ul style="list-style-type: none"> - MENDOZA, CARLOS. <i>El ojo con memoria; apuntes para un método de cine documental</i>. CUEC-UNAM. México, 1999 - NINEY, FRANÇOIS. <i>La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental</i>. CUEC-UNAM. México, 2009 	
Sugerencias didácticas: <ul style="list-style-type: none"> 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: Seguimiento a proyecto (X) 	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: <ul style="list-style-type: none"> Exámenes parciales (X) 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: 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: Taller de diseño de vestuario I

Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Dirección de arte	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica	48
	2	1	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Taller de diseño de vestuario II

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno podrá argumentar acerca de la importancia del diseño de vestuario y obtendrá herramientas básicas para la creación del vestuario en un proyecto cinematográfico, basado en los conocimientos de los materiales y técnicas para la confección del vestuario y su aspecto en la pantalla.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Elementos de investigación para el diseño de vestuario	8	3
2	La investigación	6	3
3	Ilustración del diseño de vestuario	6	3
4	La tercera dimensión	6	3
5	Elementos para desarrollar el diseño	6	4
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Elementos de investigación para el diseño de vestuario 1.1. Análisis temático y de los personajes 1.2. El estilo de la película 1.3. Fuentes primarias y fuentes secundarias para recopilar información
2	La investigación 2.1. Cuaderno de bocetos 2.2. Yuxtaposición y reconstrucción 2.3. Referencias cruzadas 2.4. Análisis de la investigación para llegar al concepto: <i>moodboard</i> , <i>storyboard</i> y <i>conceptboard</i>
3	Ilustración del diseño de vestuario 3.1. Materiales para ilustrar 3.2. Del boceto a los figurines 3.3. Collage 3.4. Dibujos de prototipos 3.5. Maquetas, composición e ilustración para la carpeta de arte
4	La tercera dimensión

	4.1. Modelar y drapear 4.2. Materiales: tipos de fibras y tejidos 4.3. Prendas recicladas
5	Elementos para desarrollar el diseño 5.1. Generar ideas 5.2. Definición de prendas 5.3. El vestuario de la película en conjunto y la congruencia conceptual

Bibliografía básica:

- FEYERABEND, F.V. *Figurines de moda. Patrones para ilustración de moda*. Gustavo Gili. Barcelona, 2007
- KIDD, MARY T. *Stage Costume Step by Step*. Betterway Books. Nueva York, 1996
- LEESE, ELIZABETH. *Costume Design in the Movies: An Illustrated Guide to the Work of 157 Great Designers*. Dover Publications. Nueva York, 1991
- LEVENTON, MELISSA. *Vestidos del mundo. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX*. Art Blume. Barcelona, 2009
- SEIVEWRIGHT, SIMON. *Diseño e investigación*. Gustavo Gili. Barcelona, 2000

Bibliografía complementaria:

- DRUDI, ELISABETTA "KUKY". *Diseño de prendas sin costura: historia, diseño y dibujo*. The Pepin Press BV. Barcelona, 2007
- TAKAMURA, ZESHU. *The Use of Markers in Fashion Illustrations*. Graphic-sha Publishing Co. Ltd. Tokio, 1991

Sugerencias didácticas:

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

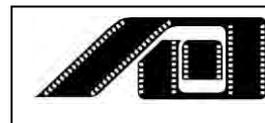
Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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: Profesional en el diseño de vestuario cinematográfico o con formación de producción teatral. 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 postproducción I			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Montaje	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 6
	0	6	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Taller de postproducción II
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno ejecutará un montaje cinematográfico aplicando los conceptos que se manejan en el ámbito profesional.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Calificación y sincronización	0	24
2	Montaje y ruta tecnológica	0	36
3	Entrega para copia final	0	36
Total de horas:		0	96
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Calificación y sincronización 1.1 La calificación y los reportes de script 1.2 La sincronización con el audio 1.3 Primer ordenamiento y reporte a rodaje
2	Montaje y ruta tecnológica 2.1. Montaje según la intención creativa 2.2. Ruta tecnológica 35 mm 2.3. Ruta tecnológica para cine digital
3	Entrega para copia final 3.1 Key numbers y lista de corte 3.2 Reporte de efectos 3.3 Reportes de color

Bibliografía básica:

- DE LARA, ANTONIO. *El cine ha muerto, larga vida al cine: pasado, presente y futuro de la post producción*. T & B editores. Madrid, 2005
- MARTÍNEZ SOTILLO, MANUEL; SARMIENTO CÁRDENES, ANTONIO y PANADERO RÍO, JOSÉ CARLOS. *Final cut pro 7 (Guía práctica)*. Anaya Multimedia. Madrid, 2010

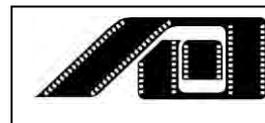
Bibliografía complementaria:

- PINEL, VINCENT. *El montaje, el espacio y el tiempo en el film*. Paidós. Barcelona, 2004
- REISZ, KAREL. *Técnica del montaje cinematográfico*. Plot ediciones. Madrid, 2003

Sugerencias didácticas: Exposición oral (X) Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase (X) Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio (X) Prácticas de campo () Otras: _____ ()	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales (X) Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase (X) Asistencia (X) Seminario () Otras: (X) Montaje de un cortometraje documental.
Perfil profesiográfico: Cineasta, con experiencia en edición y/o 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: Taller de presupuesto II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Producción	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Practica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 5
	2	3	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de Presupuesto I
Asignatura con seriación subsecuente: Economía cinematográfica
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno tendrá la experiencia de elaborar un presupuesto actualizado a precios reales de mercado, de modo que se enfrente con los costos y condiciones del mercado laboral, tomando en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas del cine mexicano actual.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El concepto estadounidense del presupuesto	4	0
2	El concepto europeo del presupuesto	4	0
3	Presupuesto en el cine mexicano	4	0
4	Bases del presupuesto	8	8
5	Teoría y práctica del presupuesto y su ejercicio	12	40
Total de horas:		32	48
Suma total de horas:		80	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El concepto estadounidense del presupuesto 1.1 Consideraciones generales del presupuesto 1.2 "Above the line" 1.3 "Below the line"
2	El concepto europeo del presupuesto 2.1 Consideraciones generales del presupuesto 2.2 Presupuesto de desarrollo 2.3 Presupuesto de lanzamiento 2.4 Esquemas de financiación y presupuesto
3	Presupuesto en el cine mexicano 3.1 Consideraciones generales del presupuesto 3.2 El presupuesto en la etapa de financiación 3.3 El presupuesto de producción 3.4 El presupuesto de lanzamiento 3.5 Introducción a los softwares especializados
4	Bases del presupuesto 4.1 Cotizaciones 4.2 Globales y subcuentas 4.3 Fringes

	4.4 Relación con el trabajo de preproducción y desarrollo
5	Teoría y práctica del presupuesto y su ejercicio 5.1 Elaboración de un presupuesto 5.2 Contabilidad del presupuesto 5.3 Mecanismos de control y seguimiento 5.4 Valor en pantalla 5.5 Estrategias y criterios

Bibliografía básica:

- HILLIS R. JR, COLE y HAAG, JUDITH H. *The Complete Guide to Standard Script Formats: Part I. The Screenplay*. CMC Publishing. Los Angeles, 2000
- WORTHINGTON, CHARLOTTE. *Bases del cine 01: Producción*. Parramón. Barcelona, 2009

Hemerografía básica

- CASAS ARMANDO (coord.). *Estudios Cinematográficos, 18: Producción creativa*. CUEC/ UNAM. México, 2000
- PELÁEZ RODOLFO (coord.). *Estudios Cinematográficos, 26: Esquemas de producción*. CUEC/ UNAM. México, 2005
- ROMERO, AMPARO (coord.). *Estudios Cinematográficos, 6 Producción*. CUEC/ UNAM. México, 1998

Bibliografía complementaria:

- HONTHANER, EVE. *The Complete Film Production Handbook*. Lone Eagle. Los Ángeles, 1993
- MARTÍN PROHARAN, MIGUEL ÁNGEL. *La organización de la producción en el cine y la televisión*. Forja. Madrid, 1985

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	(X)
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

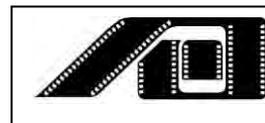
Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasta 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 producción en locación			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización Campo: Producción	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	1	
Modalidad: Taller	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Taller de producción en foro
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno será capaz de resolver una producción bajo esquemas de tiempo y condiciones de filmación en tiempos específicos y bajo condiciones variables.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La producción y las diversas condiciones de la misma	24	0
2	Seguimiento de proyectos	12	8
3	Reportes de cierre de producción	12	8
Total de horas:		48	16
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La producción y las diversas condiciones de la misma 1.1. La producción y sus condiciones 1.2. Lo indispensable y lo eliminable 1.3. El tamaño de la producción 1.4. Viabilidad de la producción y el proyecto 1.5. Planeación según las condiciones 1.6. Calidad y tiempo
2	Seguimiento de proyectos 2.1. Planeación 2.2. Verificación de las condiciones de rodaje 2.3. Viabilidad financiera y logística
3	Reportes de cierre de producción 3.1. Reporte de rodaje 3.2. Reporte de costos 3.3. Reporte de post producción 3.4. Reporte de producto terminado

Bibliografía básica:

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

Bibliografía complementaria:

- DE DÍAZ, ANTONIO. *Cine independiente: como producir*. S.L. Iberautor Promociones Culturales. Madrid, 2008
- VEGA ESCALANTE, CARLOS. *Manual de producción*. UAM-Xochimilco. México, 2004

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

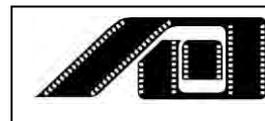
Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Cineasa, con experiencia en producción cinematográfica. Productor. Experiencia docente.

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Temas de cine documental I			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Realización de cine documental	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 4
	2	2	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Ninguna
Asignatura con seriación subsecuente: Temas de cine documental II
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno razonará los temas de actualidad en el quehacer cinematográfico dentro del género documental.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El documental contemporáneo	12	12
2	Autores y estrategias	10	10
3	La narrativa y la realidad	10	10
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El documental contemporáneo 1.1. Formas del documental contemporáneo 1.2. Las formas de filmación 1.3. Las estrategias
2	Autores y estrategias 2.1. Las visiones 2.2. Las tendencias
3	La narrativa y la realidad 3.1 Lenguaje y cambio tecnológico 3.2 Los cambios tecnológicos como elemento revolvente del documental 3.3 Las intervenciones externas en la visión del documental 3.4 El documental en el mundo

Bibliografía básica:

- BRESCHAND, JEAN. *El documental: la otra cara del cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- NINEY, FRANÇOIS. *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*. CUEC-UNAM. México, 2009
- RABIGER, MICHAEL. *Tratado de dirección de documentales*. Omega. Barcelona, 2007
- VV.AA. Cuadernos de Estudios Cinematográficos. *Documental*. CUEC-UNAM. México, 2006

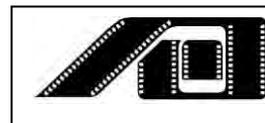
Bibliografía complementaria:

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

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral ()</p> <p>Exposición audiovisual (X)</p> <p>Ejercicios dentro de clase ()</p> <p>Ejercicios fuera del aula ()</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (X)</p> <p>Trabajo de investigación (X)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo (X)</p> <p>Otras: _Seguimiento de proyecto_____ (X)</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (X)</p> <p>Examen final escrito ()</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula ()</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (X)</p> <p>Asistencia (X)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Perfil profesiográfico: Cineasta con experiencia en Documental y docente.</p>	

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Temas de sonido cinematográfico II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Diseño de sonido	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Temas de sonido cinematográfico I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura:
 El alumno analizará los temas de actualidad en el sonido cinematográfico y su manejo narrativo y expresivo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El sonido como medio de expresión	16	0
2	Posibilidades expresivas del sonido cinematográfico	16	0
3	Verdad y verosimilitud	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El sonido como medio de expresión 1.1. El sonido y la imagen 1.2. El arte sonoro 1.3. La tradición del sonodrama
2	Posibilidades expresivas del sonido cinematográfico 2.1. La narración sonora 2.2. La creación de ambientes 2.3. El sonido fuera de campo 2.4. La progresión y el diseño
3	Verdad y verosimilitud 3.1. El sonido directo 3.2. La construcción del sonido "real" 3.3. La verosimilitud

Bibliografía básica:
 - JULLIER, LAURENT. *El sonido en el cine*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2007
 - LABRADA, JERÓNIMO. *El sentido del sonido: La expresión sonora en el medio audiovisual*. Editorial Alba. España, 2009

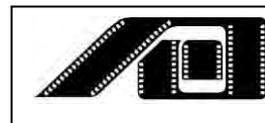
Bibliografía complementaria:
 - MURRAY SCHAFER, R. *Hacia una educación sonora*. Pedagogías Musicales Abiertas. Buenos Aires, 1994

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

Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras: _Seguimiento de proyecto____	(X)		
Perfil profesiográfico:			
Cineasta con especialidad en sonido 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: Teoría del montaje cinematográfico III			
Clave:	Semestre: 6°	Etapas de formación de profundización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	3	0	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Teoría del montaje cinematográfico II
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo de la asignatura: El alumno analizará las interpretaciones y aplicaciones de los estilos realista-naturalista y formalista en el cine contemporáneo.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El concepto del "cinematógrafo". Obra y pensamiento estilístico de Robert Bresson	6	0
2	El tiempo como tema. Obra y pensamiento estilístico de Alain Resnais	6	0
3	El "espacio-tiempo expresivos". Obra y pensamiento estilístico de Michelangelo Antonioni	6	0
4	El cine, "semiología de la realidad". Obra y pensamiento estilístico de Pier Paolo Pasolini	6	0
5	Los lenguajes "clásico y coloquial" del cine. Obra y pensamiento estilístico de Peter Greenaway	3	0
6	El concepto de "esculpir en el tiempo". Obra y pensamiento estilístico de Andrei Tarkovski.	9	0
7	La forma de "tema y variaciones" en el cine. Obra y pensamiento estilístico de Krzysztof Kieślowski	6	0
8	Revaloración del plano secuencia. Obra y pensamiento estilístico de Béla Tarr	6	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El concepto del "cinematógrafo". Obra y pensamiento estilístico de Robert Bresson 1.1 Obra y estilo en Robert Bresson, analizando: <i>El diario de un cura de aldea</i> (1951) o <i>Pickpocket</i> (1959) 1.2 Obra y estilo en Robert Bresson, analizando: <i>Al azar Baltazar</i> (1966)
2	El tiempo como tema. Obra y pensamiento estilístico de Alain Resnais 2.1 Obra y estilo en Alain Resnais, analizando: <i>El año pasado en Marienbad</i> (1961) 2.2 Obra y estilo en Alain Resnais, analizando: <i>La guerra ha terminado</i> (1966)
3	El "espacio-tiempo expresivos". Obra y pensamiento estilístico de Michelangelo Antonioni 3.1 Obra y estilo en Michelangelo Antonioni, analizando: <i>La aventura</i> (1960) o <i>El eclipse</i> (1962) 3.2 Obra y estilo en Michelangelo Antonioni, analizando: <i>El desierto rojo</i> (1964)
4	El cine, "semiología de la realidad". Obra y pensamiento estilístico de Pier Paolo Pasolini

	4.1 Obra y estilo en Pier Paolo Pasolini, analizando: <i>El evangelio según Mateo</i> (1964) 4.2 Obra y estilo en Pier Paolo Pasolini, analizando: <i>Teorema</i> (1968)
5	Los lenguajes “clásico y coloquial” del cine. Obra y pensamiento estilístico de Peter Greenaway 5.1 Obra y estilo en Peter Greenaway, analizando: <i>El libro de cabecera</i> (1996)
6	Los lenguajes “clásico y coloquial” del cine. Obra y pensamiento estilístico de Peter Greenaway 6.1 Obra y estilo en Andrei Tarkovski, analizando: <i>Andrei Rublev</i> (1966) 6.2 Obra y estilo en Andrei Tarkovski, analizando: <i>Espejo</i> (1975) 6.3 Obra y estilo en Andrei Tarkovski, analizando: <i>Sacrificio</i> (1986)
7	La forma de “tema y variaciones” en el cine. Obra y pensamiento estilístico de Krzysztof Kieślowski 7.1 Obra y estilo en Krzysztof Kieślowski, analizando: <i>Przypadek (El azar)</i> (1981) 7.2 Obra y estilo en Krzysztof Kieślowski, analizando: <i>La doble vida de Verónica</i> (1991)
8	Revaloración del plano secuencia. Obra y pensamiento estilístico de Béla Tarr 8.1 Obra y estilo en Béla Tarr, analizando: <i>Satantango</i> (1994) 8.2 Obra y estilo en Béla Tarr, analizando: <i>Armonías Werckmeister</i> (2000)

Bibliografía básica:

- AUMONT, JACQUES. *Las teorías de los cineastas*. Paidós. Barcelona, 2004
- BRESSON, ROBERT. *Notas sobre el cinematógrafo*. ERA. México, 1979
- PASOLINI, PIER PAOLO. *Cinema: en cine como semiología de la realidad*. CUEC-UNAM. México, 2006

Bibliografía complementaria:

- MORA CATLETT, JUAN. *Cineastas en conversación*. Cuadernos de Estudios cinematográficos, 12 CUEC-UNAM. México, 2007

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: <u>Exposición en clase por el alumno</u>	
<u>En equipos</u>	(X)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

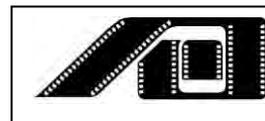
Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	()
Otras: _____	()

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
CINEMATOGRAFICOS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN CINEMATOGRAFÍA
Programa de la asignatura

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Teorías dramáticas aplicadas al cine II			
Clave:	Semestre: 6°	Etapa de formación de profundización Campo: Guión	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	2	1	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Teorías dramáticas aplicadas al cine I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
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	Argumento	12	5
2	Discurso	10	5
3	Estructura	10	6
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	Argumento 1.1. La materia prima de la fábula: las acciones 1.2. El principio de causalidad 1.3. Causalidad y casualidad 1.4. La lógica de la historia 1.5. Verosimilitud 1.6. La línea argumental 1.7. Trama y subtramas 1.8. Desarrollo de un argumento a partir de una situación 1.9. Análisis de los múltiples caminos posibles para la historia. Posibilidades implícitas y explícitas 1.10. Ambigüedad argumental 1.11. Final abierto y final cerrado
2.	Discurso 2.1. El tratamiento dramático de una idea 2.2. Idea y emoción 2.3. El lugar común. Asociaciones implícitas de una idea 2.4. La paradoja y su valor dramático 2.5. La fábula como exploración sobre las consecuencias de una idea 2.6. La hipótesis 2.7. La pregunta central: cuestionamiento de ideas a través del planteamiento dramático

	<p>2.8. Postura del autor y postura de los personajes frente al tema</p> <p>2.9. La dialéctica de la historia</p> <p>2.10. Conclusiones múltiples, posibles respuestas. Discurso vs. Moraleja</p>
3.	<p>Estructura</p> <p>3.1. Estructura: la forma de contar el relato</p> <p>3.2. Lo que se muestra, lo que se omite</p> <p>3.3. El uso de la elipsis</p> <p>3.4. El punto de vista narrativo</p> <p>3.5. Estructuras que parten de un planteamiento espacial</p> <p>3.6. Estructuras que parten de un planteamiento temporal</p> <p>3.7. Estructuras que parten de un planteamiento temático</p> <p>3.8. Estructuras corales</p> <p>3.9. Estructuras con multiplicidad de posibilidades argumentales</p> <p>3.10. Otras maneras de estructurar el relato cinematográfico</p>

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. Buenos Aires, 1964
- HIRIART, HUGO. *Los dientes eran el piano: Un estudio sobre el arte e imaginación*. Tusquets. México, 2009
- KARTUN, MAURICIO. *Una concepción ordinaria para el dramaturgo creador*. Paso de Gato. México, 2007
- 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
- MCKEE, ROBERT. *El guión: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Alak. Barcelona, 2002

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
- CALVINO, ÍTALO. *Seis propuestas para el próximo milenio*. Siruela. Madrid, 2005
- CARRIÈRE, JEAN CLAUDE. *La película que no se ve*. Paidós. Barcelona, 1997
- CEBALLOS, EDGAR. *Principios de construcción dramática*. Fideicomiso para la Cultura México/USA-Grupo Editorial Gaceta. México, 1995
- DE LA PARRA, MARCO ANTONIO. *Carta a un joven dramaturgo*. Paso de Gato. México, 2007
- EGRI, LAJOS. *El arte de la escritura dramática: Fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas*. CUEC-UNAM. México, 2009
- FIELD, SYD. *El libro del guión: Fundamentos de la escritura de guiones: una guía paso a paso, desde la primera idea hasta el guión acabado*. Plot. Madrid, 1995
- FORSTER, E.M. *Aspectos de la novela*. Debate. Madrid, 1995
- KURGUINIAN, MARÍA S. *Hacia una teoría dramática*. Toma-Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas-Instituto Veracruzano de la Cultura-Instituto Cultural del Estado de Durango-CONACULTA. México, 2010
- LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM. *Dramaturgia de Hamburgo*. CONACULTA. México, 1997
- MAMET, DAVID. *Dirigir cine*. El Milagro-IMCINE. México, 1997
- TRUBY, JOHN. *The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller*. Faber and Faber. Nueva York, 2007
- ZAVALA, LAURO. *Teorías del cuento*. UNAM-UAM Xochimilco. México, 1996
- ZEAMI. *Tratado sobre la práctica del teatro No y cuatro damas*. Trotta. Madrid, 1999

Filmografía básica:

- ALLEN, WOODY. *Crímenes y pecados* 104 min. Estados Unidos, 1989
- ALTMAN, ROBERT. *Short cuts* 187 min. Estados Unidos, 1993
- KIESLOWSKI, KRZYSZTOF. *El decálogo* 55 min. Polonia, 1989-1990
- SCORSESE, MARTIN. *Después de hora* 97 min. Estados Unidos, 1985
- ZEMECKIS, ROBERT. *Back to the future I* 116 min. Estados Unidos, 1985
- ZEMECKIS, ROBERT. *Back to the future II* 108 min. Estados Unidos, 1989

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (X)</p> <p>Exposición audiovisual (X)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (X)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (X)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (X)</p> <p>Trabajo de investigación ()</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u> (X)</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (X)</p> <p>Examen final escrito (X)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (X)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (X)</p> <p>Asistencia (X)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Perfil profesiográfico: Guionista o dramaturgo con conocimiento de teoría dramática. Experiencia docente.</p>	