

ENAC

CATÁLOGO EDITORIAL

ESCUELA NACIONAL DE ARTES CINEMATOGRÁFICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas

María de los Ángeles Guadalupe
Castro Gurría
Directora

Rodolfo Peláez
Editor

555622 4800, ext. 47176
pelaez.editor@enac.unam.mx

Comité Editorial

Integrantes ex officio. María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría, Directora de la ENAC, presidenta; Santiago Torres Pérez, Secretario General, vocal; Fernando Gómez Vázquez, Jefe de la Unidad Jurídica, vocal; Rodolfo Peláez, Jefe del Departamento de Publicaciones, secretario.

Integrantes, designados por el Consejo Técnico. Académicos de la ENAC: Adriana Bellamy, vocal; Juan Mora Catlett, vocal; Antonio del Rivero, vocal; Académico de la UNAM, externo a la ENAC: David Wood (Instituto de Investigaciones Estéticas), vocal; Académico externo a la UNAM: Juan Manuel González (Universidad de Monterrey), vocal.

Contacto

Distribución y Promoción Editorial

Mario Alberto Jiménez
Javier Martínez Garay

555622 4800, ext. 47177 y 47113
pubcuc@yahoo.com.mx

Escuela Nacional de
Artes Cinematográficas
Circuito Mario de la Cueva s/n
entre Filmoteca y TVUNAM
Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510,
Ciudad de México

www.enac.unam.mx

venta de libros digitales
www.libros.unam.mx

Contenido

Novedades

Letras Fílmicas

Incluye la colección *Miradas en
la Oscuridad*

Praxis Cinematográfica

Indagaciones Fílmicas

Cartelera Cinematográfica

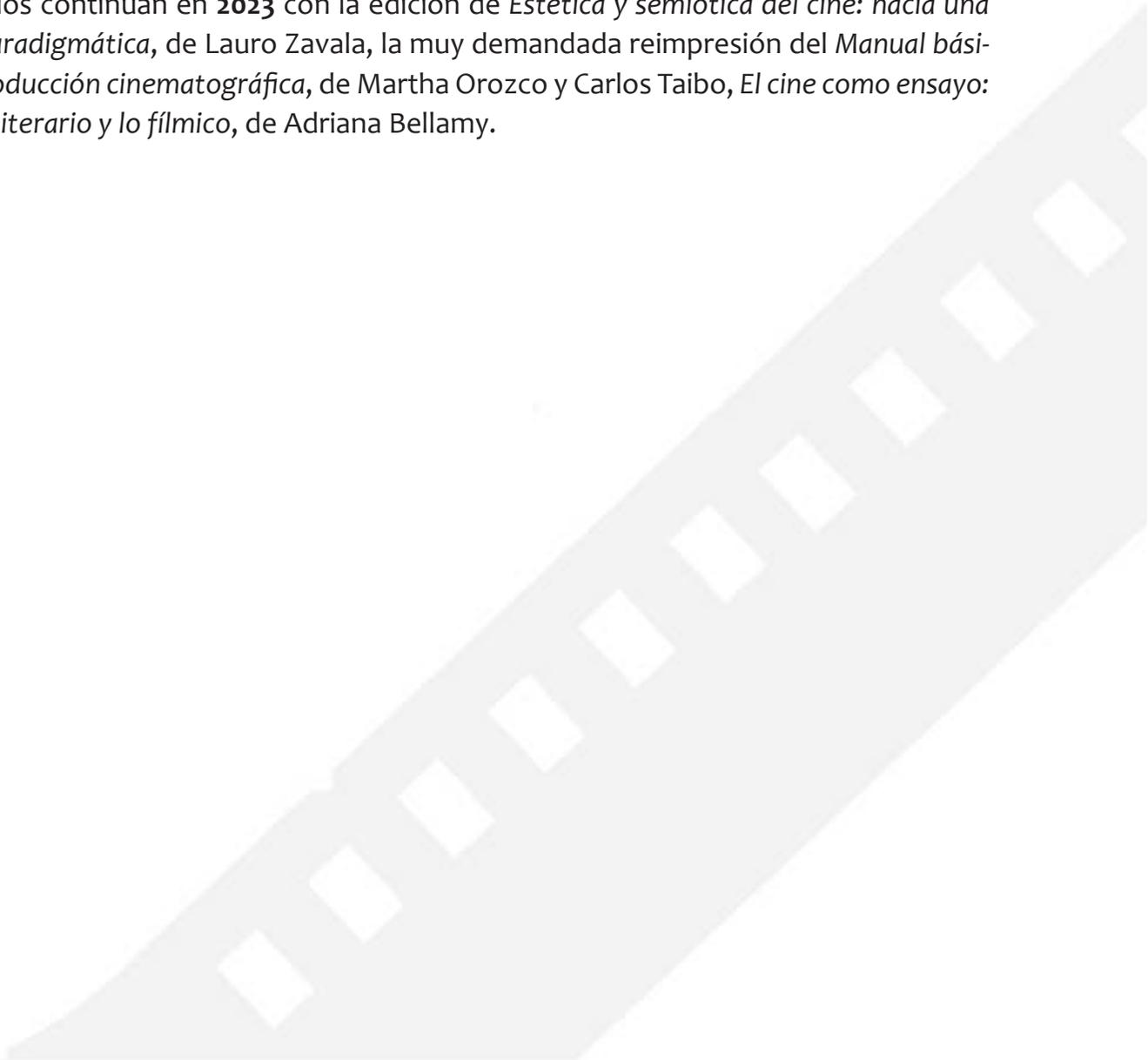
Revista Estudios Cinematográficos

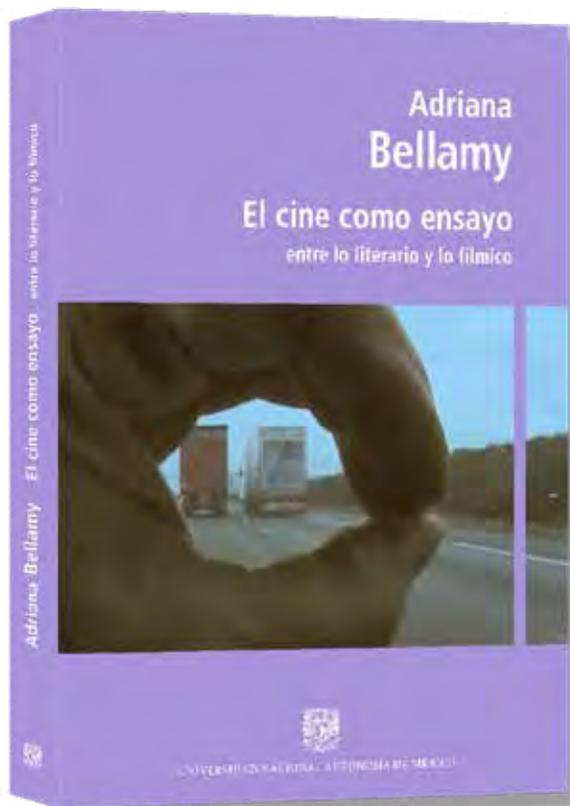
Cuadernos de Estudios Cinematográficos

Novedades

La ENAC dio plena muestra de resiliencia luego del complejo periodo de contingencia sanitaria por el covid-19, tal como lo muestra el renovado impulso de **2022**, en el que publicamos tres novedades de textos académicos: *La imagen extática*, de Sonia Rangel, *Desmenuzar el drama: manual para dirección cinematográfica*, de Carlos Hugo Gómez Oliver, y *La querencia del cine mexicano*, de Jorge Ayala Blanco, además de la 6ª edición de *Esculpir el tiempo* del reconocido director Andrey Tarkovski. Estos bríos continúan en **2023** con la edición de *Estética y semiótica del cine: hacia una teoría paradigmática*, de Lauro Zavala, la muy demandada reimpresión del *Manual básico de producción cinematográfica*, de Martha Orozco y Carlos Taibo, *El cine como ensayo: entre lo literario y lo fílmico*, de Adriana Bellamy.

El ensayo encontró en la cinematografía un nuevo medio de expresión al devenir el siglo XX, a medio camino entre el documental, la ficción y el cine experimental. *El cine como ensayo* nos ofrece una perspectiva crítica del género desde los ejes conceptuales de Lukács, Bense y Adorno, así como la revisión de la génesis en Montaigne. Bases teóricas y literarias que le permiten a Adriana Bellamy establecer las resonancias en el ensayo fílmico: los principios de la fotografía, las vanguardias estéticas, el desarrollo del lenguaje cinematográfico y las fronteras entre géneros, para dar sustento a destacados representantes como Mekas, Akerman, Moretti, Pasolini, Welles, Kluge, o Godard: de entre ellos, punto medular de la obra, su autora presenta el análisis de tres fundamentales ensayos fílmicos: *Sin sol*, de Chris Marker; *Imágenes del mundo y la inscripción de la guerra*, de Harun Farocki, y *Los cosechadores y yo*, de Agnès Varda.

Novedades

Adriana Bellamy

El cine como ensayo: entre lo literario y lo fílmico

1ª edición, 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-02-5825-1

276 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 400 g

Teoría cinematográfica

\$ 290.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Exhaustiva investigación que postula que cualquier producción simbólica puede ser mejor apreciada cuando se reconocen sus rasgos formales, en términos de lo clásico, lo moderno y lo posmoderno, que el autor denomina “modelo paradigmático”. La idea central consiste en reconocer que los rasgos formales del cine clásico son aquellos que tienen un carácter universal y tradicional —por ejemplo, en el cine de géneros—; el cine moderno, en contraste, construye una tradición de ruptura —que podemos ver en el llamado cine de autor y en las vanguardias fílmicas—, en tanto, en el cine posmoderno se yuxtaponen ambas tradiciones, antagónicas, en una síntesis paradójica —y permea gran parte del cine producido en los últimos cincuenta años.

El autor sustenta su investigación en un amplísimo recorrido por la cinematografía universal y una no menos acuciosa bibliografía teórica, actualizada, especializada en todos y cada uno de los campos que aborda, por lo que sin duda será una obra de referencia para los estudios contemporáneos en cine.

Lauro Zavala

Estética y semiótica del cine: hacia una teoría paradigmática

1ª edición, 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-7752-1

332 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 635 g

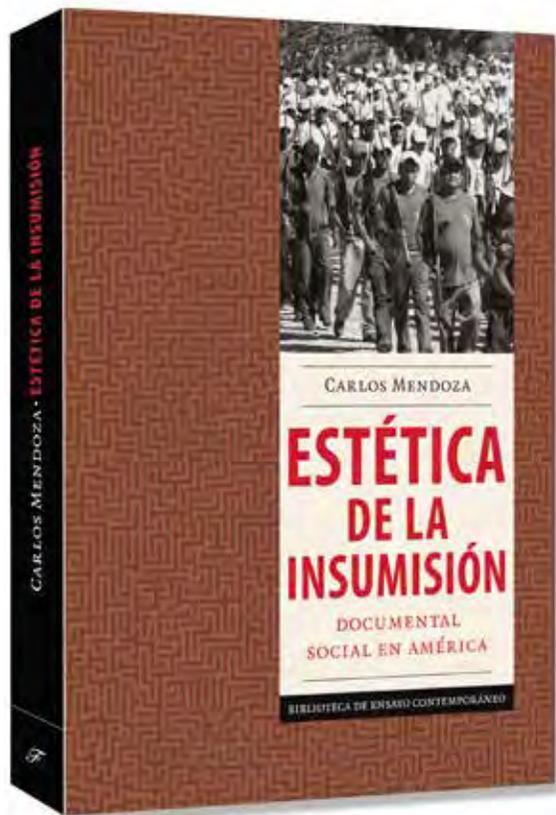
Teoría

\$ 340.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Novedades

América Latina puede entenderse como una entidad conformada por países con una realidad política unitaria enfrentada a las consecuencias del capitalismo y el intervencionismo; postura antagónica que también pueden encontrarse en Estados Unidos y Canadá, de tal suerte que ambas herencias se fusionan en el documental social, desdibujando las diferencias de la América anglosajona y latina, postulando posiciones de resistencia al grado de que hablar de documental americano encuentra un sello de identidad y una búsqueda contrahegemónica.

Estética de la insumisión, de Carlos Mendoza, es un recorrido por la historia del documental social del continente desde sus inicios hasta sus expresiones contemporáneas, su evolución tecnológica, fundamentos y posible futuro.

Volumen de crítica y análisis conceptual del documental del también realizador, productor y profesor de este campo del cine y las ciencias sociales. Carlos Mendoza es también fundador de la productora Canal 6 de Julio.

Novedades

Carlos Mendoza

Estética de la insumisión, documental social en América

1ª edición, 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM
- Ficticia

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-521-143-5

332 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 530 g

Cine documental

\$ 380.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

El camino que presenta Lajos Egri en su texto es el de la vivisección de los órganos vitales que, según él, dan vida a una obra. Este proceso destaca tres ejes fundamentales: el de la premisa, como una de las herramientas esenciales para el dramaturgo, consistente en la elaboración de una tesis que deberá ser demostrada en términos de conducta humana a lo largo de la obra; el del personaje, planteado como el corazón o núcleo de cualquier drama, pues toda buena escritura dramática gira alrededor de las personas y sus relaciones, lo cual sirve para hacer avanzar la historia y darle fuerza, así como para comprender los motivos humanos; el tercer eje es el conflicto, sobre el que establece características y tipología, además de dar pistas para descubrir las causas de una obra tediosa o afortunada, según el tipo de conflicto utilizado.

El texto es altamente didáctico por los ejemplos de obras de Shakespeare, Ibsen y Molière, además de una serie de preguntas y respuestas presentadas al final de cada capítulo, cuestionamientos que podría hacer cualquier persona en un curso de dramaturgia con Lajos Egri.

Lajos Egri

El arte de la escritura dramática: fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas

Título original: *The Art of Dramatic Writing: Its basis in the Creative Interpretation of Human Motives*

2ª edición, 2017, 2ª reimp. 2023

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 978-607-02-9876-9

360 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 400 g

Guion (teatro y dramaturgia fílmica)

\$ 280.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Novedades

Producto de la experiencia docente y profesional, la primera edición de este manual se convirtió en libro de texto de las dos escuelas de cine más importantes en México, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM (antes CUEC) y el Centro de Capacitación Cinematográfica, y en referente obligado para las instancias de enseñanza y producción de cine del país. Su segunda edición es una versión más pedagógica y detallada, con estadísticas y ejemplos actualizados y los formatos necesarios para el ejercicio de la producción; un manual práctico que establece rutas y mecanismos de organización, pues los procesos creativos del quehacer fílmico están enmarcados en reglamentos, esquemas y presupuestos de cuya claridad dependerá la adquisición de financiamiento, el desarrollo del rodaje, la postproducción y hasta la distribución de la película.

Martha Orozco y Carlos Taibo

**Manual básico de producción cinematográfica,
segunda edición actualizada**

Incluye un CD con tablas y ejemplos

2ª edición, 2014, segunda reimp. 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

- Imcine – CCC : Secretaría de Cultura

Praxis Cinematográfica

ISBN 978-607-02-5825-1

200 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 460 g

Producción

\$ 300.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Novedades

Letras Fílmicas

*L*a reflexión e investigación de grandes cineastas y teóricos; autores, nacionales e internacionales.

**Incluye la colección
Miradas en la Oscuridad**

A decorative graphic of a film strip, rendered in a light gray color, curves diagonally from the bottom left towards the top right of the page. The film strip has several rectangular sprocket holes along its length.

El ensayo encontró en la cinematografía un nuevo medio de expresión al devenir el siglo XX, a medio camino entre el documental, la ficción y el cine experimental. *El cine como ensayo* nos ofrece una perspectiva crítica del género desde los ejes conceptuales de Lukács, Bense y Adorno, así como la revisión de la génesis en Montaigne. Bases teóricas y literarias que le permiten a Adriana Bellamy establecer las resonancias en el ensayo fílmico: los principios de la fotografía, las vanguardias estéticas, el desarrollo del lenguaje cinematográfico y las fronteras entre géneros, para dar sustento a destacados representantes como Mekas, Akerman, Moretti, Pasolini, Welles, Kluge, o Godard: de entre ellos, punto medular de la obra, su autora presenta el análisis de tres fundamentales ensayos fílmicos: *Sin sol*, de Chris Marker; *Imágenes del mundo y la inscripción de la guerra*, de Harun Farocki, y *Los cosechadores y yo*, de Agnès Varda.

Letras Fílmicas

Adriana Bellamy

El cine como ensayo: entre lo literario y lo fílmico

1ª edición, 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-02-5825-1

276 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 400 g

Teoría cinematográfica

\$ 290.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Exhaustiva investigación que postula que cualquier producción simbólica puede ser mejor apreciada cuando se reconocen sus rasgos formales, en términos de lo clásico, lo moderno y lo posmoderno, que el autor denomina “modelo paradigmático”. La idea central consiste en reconocer que los rasgos formales del cine clásico son aquellos que tienen un carácter universal y tradicional —por ejemplo, en el cine de géneros—; el cine moderno, en contraste, construye una tradición de ruptura —que podemos ver en el llamado cine de autor y en las vanguardias fílmicas—, en tanto, en el cine posmoderno se yuxtaponen ambas tradiciones, antagónicas, en una síntesis paradójica —y permea gran parte del cine producido en los últimos cincuenta años.

El autor sustenta su investigación en un amplísimo recorrido por la cinematografía universal y una no menos acuciosa bibliografía teórica, actualizada, especializada en todos y cada uno de los campos que aborda, por lo que sin duda será una obra de referencia para los estudios contemporáneos en cine.

Lauro Zavala

Estética y semiótica del cine: hacia una teoría paradigmática

1ª edición, 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-7752-1

332 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 635 g

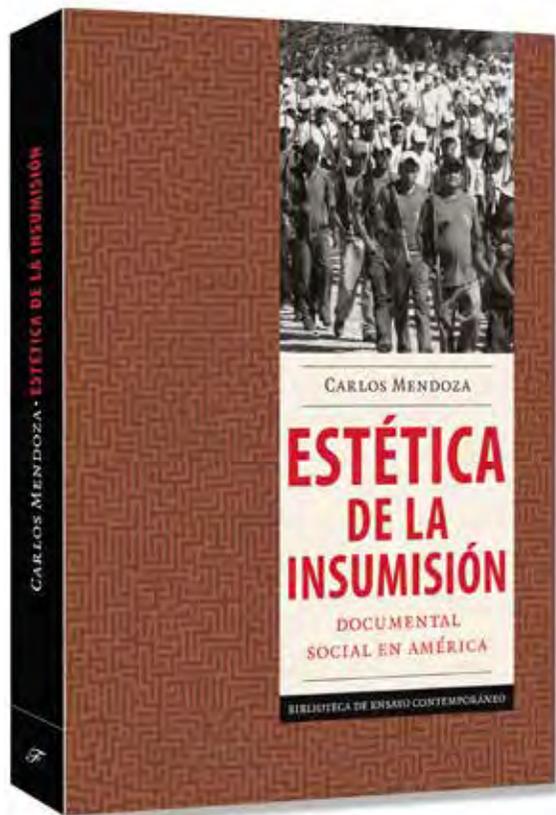
Teoría

\$ 340.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

América Latina puede entenderse como una entidad conformada por países con una realidad política unitaria enfrentada a las consecuencias del capitalismo y el intervencionismo; postura antagónica que también puede encontrarse en Estados Unidos y Canadá, de tal suerte que ambas herencias se fusionan en el documental social, desdibujando las diferencias de la América anglosajona y latina, postulando posiciones de resistencia al grado de que hablar de documental americano encuentra un sello de identidad y una búsqueda contrahegemónica.

Estética de la insumisión, de Carlos Mendoza, es un recorrido por la historia del documental social del continente desde sus inicios hasta sus expresiones contemporáneas, su evolución tecnológica, fundamentos y posible futuro.

Volumen de crítica y análisis conceptual del documental del también realizador, productor y profesor de este campo del cine y las ciencias sociales. Carlos Mendoza es también fundador de la productora Canal 6 de Julio.

Carlos Mendoza

Estética de la insumisión, documental social en América

1ª edición, 2023

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM
- Ficticia

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-521-143-5

332 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

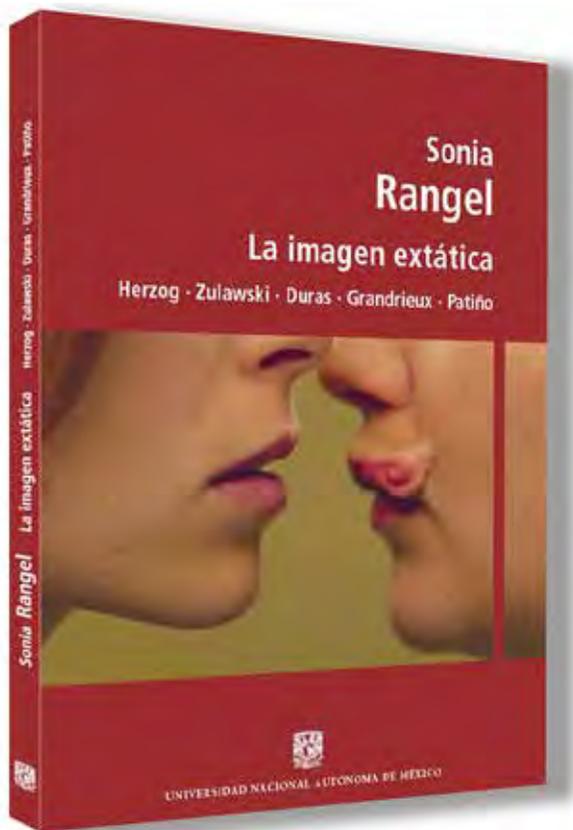
Peso: 530 g

Cine documental

\$ 380.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

El cine crea un entre-tiempo donde el aún no y el ya tarde son indiscernibles..., se trata de un tiempo suspendido», palabras de la autora que cita Miguel Schverdfinger en el prólogo a esta obra, para apuntar que, «Al tener ese concepto aprehendido en su conciencia, sus análisis, sus lecturas y sus percepciones se nos antojan únicas y sorprendentes».

Cinco ensayos sobre cineastas contemporáneos, donde, a decir de la autora en su Introducción «Los ensayos que componen este libro, plantean una serie de conversaciones imaginarias, secretas o inconfesables entre el cine y la filosofía»: Werner Herzog en un ficcionado encuentro con Bataille; Andrzej Zulawski en un diálogo, también con Bataille y Schelling sobre el erotismo y la experiencia interior, que es la experiencia de lo sagrado; Marguerite Duras y el ejercicio trágico de crear imágenes del deseo, en un intercambio intelectual con Blanchot, Deleuze y Foucault; Philippe Grandrieux y la imagen-vibrátil, ensamble entre la imagen-visual y la imagen-sonora y, finalmente, Lois Patiño, quien en una conversación permanente con la pintura logra captar la experiencia de lo sublime.

Sonia Rangel

La imagen extática

1ª edición, 2022

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-6354-8

160 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

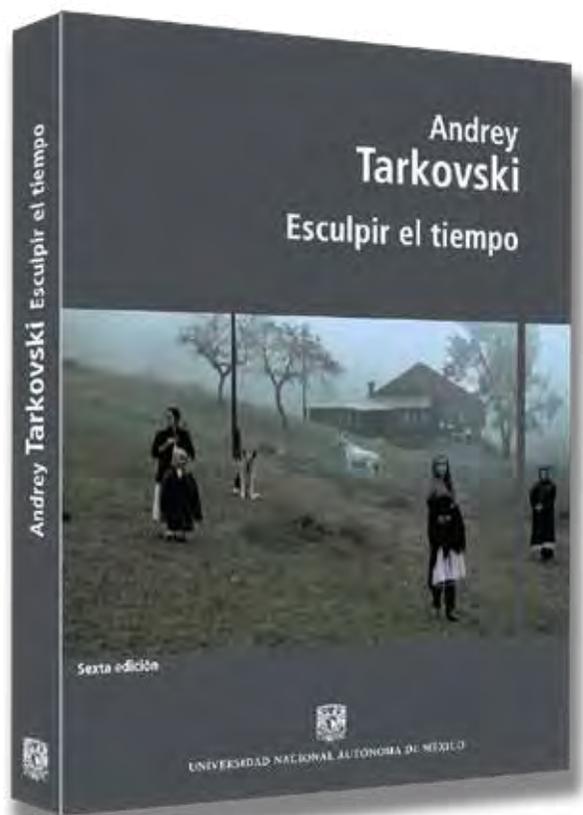
Peso: 320 g

Cine de autor

\$ 220.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Esculpir el tiempo acompañó a Tarkovski los últimos quince años de su vida, en ella expone tanto su visión del cine como medio específico —su naturaleza intrínseca, la relación con el público y la responsabilidad del realizador—, como su concepción sobre el papel que el cine, y el arte en general, desempeñan en el contexto más amplio de la sociedad, en sus alcances estéticos, morales, históricos. Su carácter de total sinceridad y el hecho de que trabajó en su redacción hasta semanas antes de su muerte, la convierten, inevitablemente, en un testamento que seguramente seguirá sorprendiendo a los lectores del siglo XXI.

Para Tarkovski, «La imagen es auténticamente cinematográfica cuando (entre otras cosas) no únicamente vive en el tiempo, sino que el tiempo vive en ella, en todos y cada uno de los planos».

Esculpir el tiempo no sólo es un libro de teoría cinematográfica, sino una enriquecedora biografía autocrítica de uno de los cineastas rusos de mayor influencia y originalidad en la historia de la cinematografía mundial, con únicamente siete largometrajes.

Andrey Tarkovski

Esculpir el tiempo

6ª edición, 2022

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas •

Dirección General de Publicaciones y Fomento

Editorial : UNAM

Colección Miradas en la Oscuridad : Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-5879-7

312 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 685 g

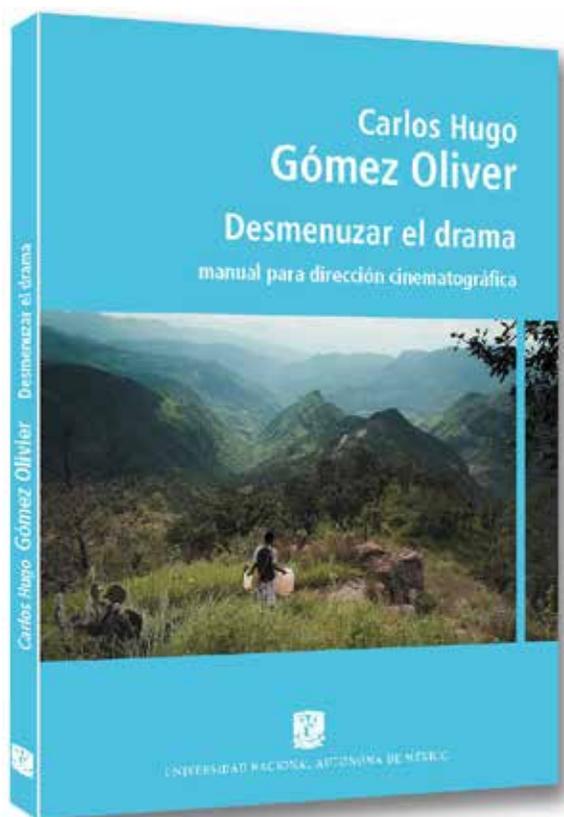
Cine de autor

\$ 360.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Desmenuzar el drama propone una metodología para entender la dirección cinematográfica desde el momento de concebir una historia —en el caso, muy reiterado en nuestra industria, de que el realizador sea a su vez el guionista— o trabajar la historia de un tercero para definir el modo en que la película será puesta en pantalla. La primera parte del libro, «I. El drama y su escritura», analiza los elementos esenciales: tema, trama, personajes, conflicto, estructura, desarrollo dramático, secuencias, peripecia, clímax y desenlace. La segunda parte, «II. La dirección en papel», define las herramientas necesarias para la puesta en pantalla: el análisis de mimesis y diégesis, el punto de vista, las propuestas de la imagen cinematográfica, entre otros.

La tercera parte, «III. El concepto articulador», donde coloca la creación cinematográfica en el desarrollo del propio director, sus antecedentes literarios, plásticos, cinematográficos, hasta testimoniales o periodísticos, que conforman sus fuentes estéticas y su visión del mundo

Carlos Hugo Gómez Oliver

Desmenuzar el drama: manual para dirección cinematográfica

1ª edición, 2022

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Serie Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-585 1-3

116 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

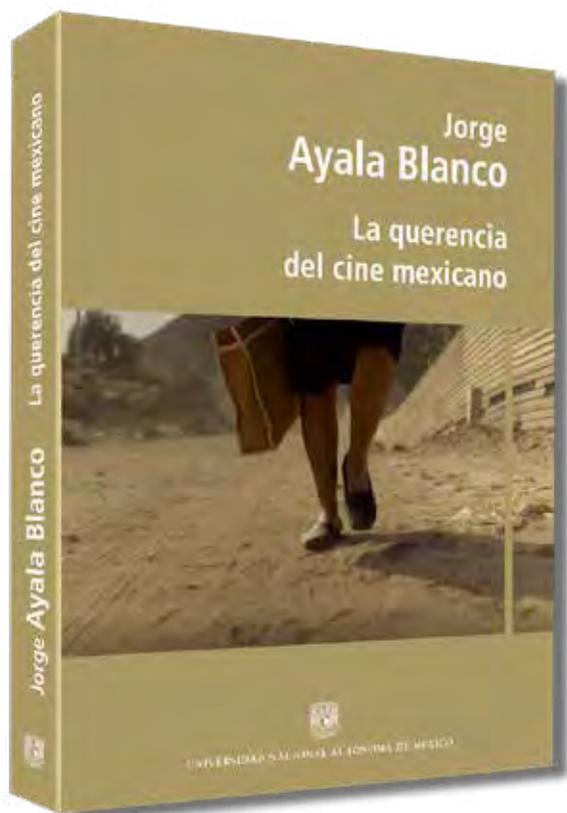
Peso: 245 g

Manual dirección cinematográfica

\$ 190.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Decimoctava entrega del célebre “Abecedario del cine mexicano”, precedida de *La aventura / búsqueda / condición / disolvencia / eficacia / fugacidad / grandeza / herética / ilusión / justeza / khátarsis / lucidez / madurez / novedad / ñerez / orgánica / potencia del cine mexicano*, presenta en exclusiva, material inédito de la investigación en curso del crítico cinematográfico con mayor trayectoria en nuestro país.

El uso creativo y expresivo del lenguaje es uno de los acentos peculiares de la prosa inconfundible con la que Ayala Blanco va tejiendo, meticulosamente, el panorama del cine mexicano a través del análisis, película por película, de más de un centenar de obras producidas entre 2016 y 2020, muchas de ellas vistas en plataformas digitales y otras exhibidas de manera presencial en las salas durante la incertidumbre del principio de la pandemia en 2020.

La querencia del cine mexicano se suma a sus antecesoras para dar cuenta del fenómeno fílmico nacional, escudriñando sistemática y rigurosamente la producción actual.

Jorge Ayala Blanco

La querencia del cine mexicano

1ª edición, 2022

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Colección Miradas en la Oscuridad : Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-5845-2

316 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 600 g

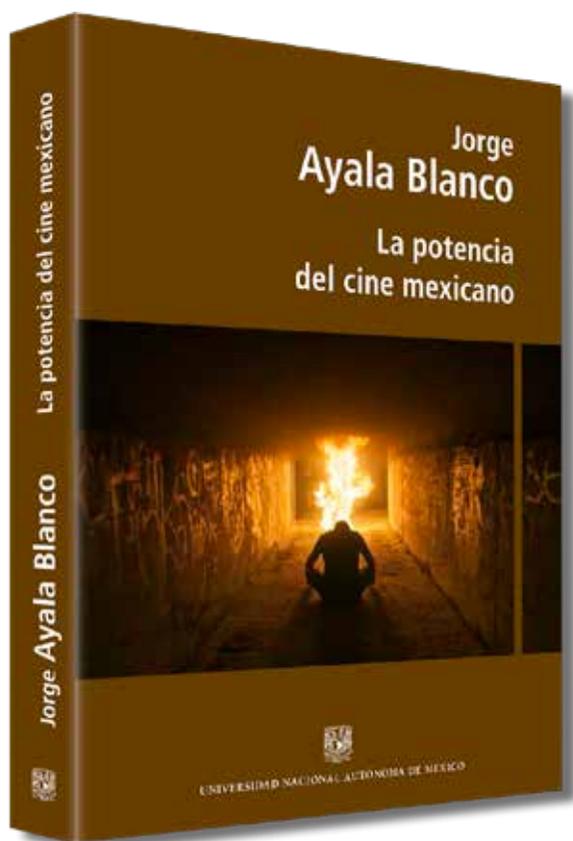
Crítica cinematográfica

\$ 240.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Decimoséptima entrega del llamado “Abecedario del cine mexicano”, precedida de *La aventura / búsqueda / condición / disolución / eficacia / fugacidad / grandeza / herética / ilusión / justeza / khátarsis / lucidez / madurez / novedad / ñerez / orgánica del cine mexicano*, presenta en exclusiva material inédito de la investigación en curso del crítico cinematográfico con mayor trayectoria en nuestro país.

El uso creativo y expresivo del lenguaje es uno de los acentos distintivos de la prosa inconfundible con la que Ayala Blanco va tejiendo, meticulosamente, el panorama del cine mexicano a través del análisis, película por película, de más de un centenar de obras producidas entre 2016 y 2020.

La potencia del cine mexicano se suma a sus antecesoras para dar cuenta del fenómeno fílmico nacional, escudriñando sistemática y rigurosamente la producción actual, en el mejor momento de su Historia, por lo prolijo y diverso, sin que por ello logre romper el ya viciado sistema de gestión, financiamiento, producción, distribución y exhibición imperante; con todo, queda constancia plena de la potencia del cine mexicano.

Jorge Ayala Blanco

La potencia del cine mexicano

1ª edición, 2021

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Colección Miradas en la Oscuridad : Letras Fílmicas

ISBN 978-607-30-4618-3

320 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 600 g

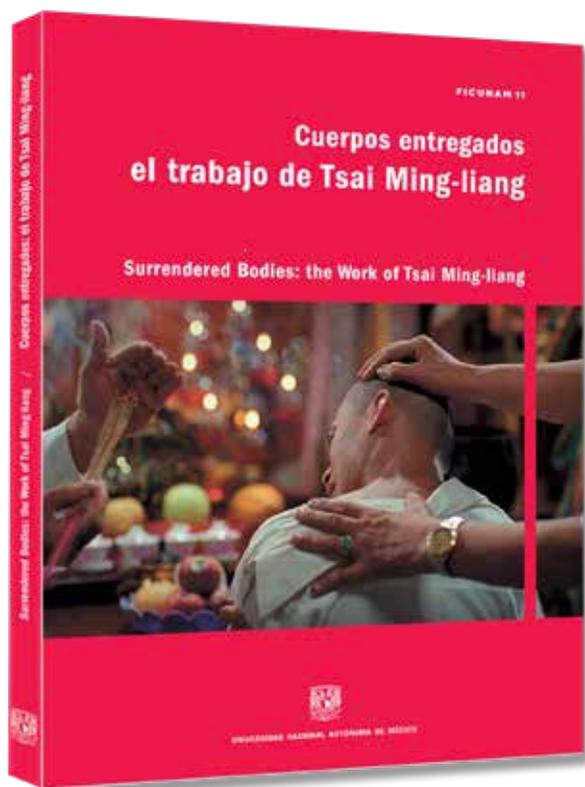
Crítica cinematográfica

\$ 240.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Libro de la 11ª edición del FICUNAM 2021, que tuvo como evento medular la retrospectiva del gran realizador, *Cuerpos entregados: el trabajo de Tsai Ming-liang*, reúne seis ensayos sobre la obra de este cineasta nacido en Malasia en 1957 y que a los veinte años se mudó a Taiwán, donde estudió cine. Publicada en español e inglés, la obra es una coedición de la ENAC con la Dirección General de Actividades Cinematográficas y comprende los ensayos «Desearía que mis películas pudieran ser como la Luna...», de Juan Mora Catlett; «Afortunados de estar juntos», de Aliza Ma; «Espacios y rostros extraños: la realidad reflejada en *La nube errante*, *No quiero dormir solo*, y *Rostro*»; de Jennifer Lynde Barker; «Problemas de acceso: *El río* y *El agujero*», de Chris Fujiwara; «El paso del tiempo: *Perros perdidos* y *Días*», de Andréa Picard, e «Historia, cuerpo y ciudad: el cine de Tsai Ming-liang», de Xavier Betancourt.

Festival Internacional de Cine de la UNAM (coord.)

Cuerpos entregados: el trabajo de Tsai Ming-liang
/ *Surrendered Bodies: the Work of Tsai Ming-liang*

1ª edición bilingüe, 2021

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas • Dirección
General de Actividades Cinematográficas : UNAM

ISBN 978-607-30-4263-5

Incluye encarte a color

160 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 405 g

Cine de autor

\$ 350.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Decir verdades con cine expone complejos análisis acerca del documental desde planos históricos hasta contemporáneos, y la manera en que desde sus postulados y narrativas puede diferenciarse de la ficción o el cine experimental. El subtítulo remarca los campos de la discusión: evidencia, ética, política en documental, desde los cuales se pueden plantear diversos cuestionamientos.

La utilización en documental de la evidencia como principio o argumentación de verdad, así como la puesta al día de marcos éticos, cada vez más ineludibles con el uso de las nuevas tecnologías, donde se entrecruzan la reinterpretación con las noticias y los hechos falsos o la manipulación de imágenes, inciden en los modos en los que política y cinematografía se entrelazan. Estos ensayos ofrecen un recuento contundente de lo que hace del documental una parte tan vital de nuestro paisaje cultural.

Bill Nichols

Decir verdades con cine: evidencia, ética, política en documental

Título original: *Speaking truths with film: evidence, ethics, politics in documentary*

1ª edición, 2020

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

ISBN 978-607-30-3669-6

340 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

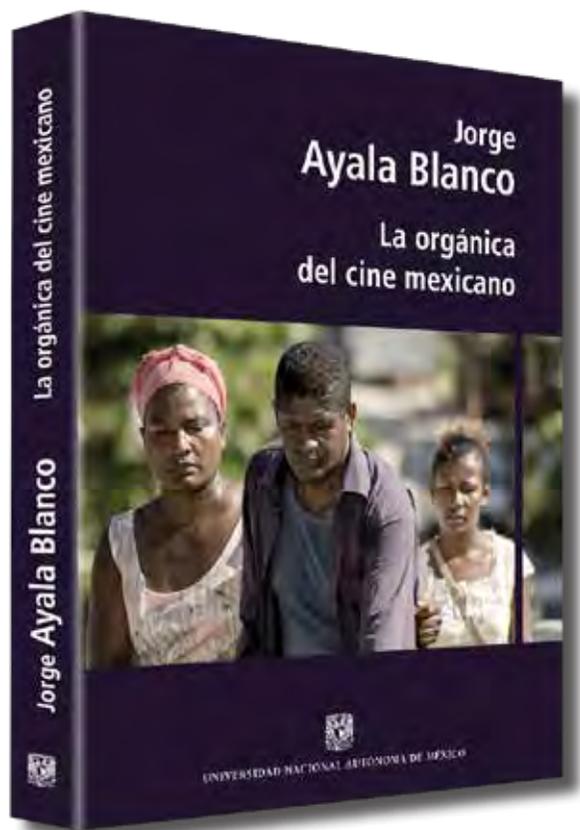
Peso: 640 g

Cine documental

\$ 340.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

La decimosexta entrega del célebre abecedario del cine mexicano, presenta en exclusiva material inédito de la investigación en curso del crítico cinematográfico con mayor trayectoria en nuestro país. El uso creativo y expresivo del lenguaje es uno de los acentos distintivos de la prosa inconfundible con la que Ayala Blanco va tejiendo, meticulosamente, el panorama del cine mexicano a través del análisis, película por película, de un centenar de obras producidas entre 2014 y 2019.

La orgánica del cine mexicano se suma a sus antecesoras para dar cuenta del fenómeno fílmico nacional, escudriñando sistemática y rigurosamente la producción actual; en este caso, muestra al cine mexicano en su aspiración «a una orgánica que lo libere de la implícita censura dominante en nuestro país», al asumirse, al mismo tiempo, como «un organismo vivo».

Jorge Ayala Blanco

La orgánica del cine mexicano

1ª edición, 2020

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas : UNAM

Colección Miradas en la Oscuridad

ISBN 978-607-30-3476-0

308 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 575 g

Crítica cinematográfica

\$ 240.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Reyes Bercini nos ofrece una mirada diversa del cine. Su análisis y crítica van acompañados del gusto personal que el autor mantiene acerca de los géneros y temáticas particulares que aborda, ello otorga a un libro de difusión una sinceridad y amenidad que seguramente atraparán al lector. Como lo sintetiza Jorge Ayala Blanco, el interés de *El cine y la estética cambiante* «resulta diverso y de amplio espectro, pues se abarcan temas muy dispares tanto del cine hollywoodense como de nuestro cine, sea una vertiente industrial, sea el independiente y el universitario. Con capítulos cinéfilos, más bien de relectura, como los dedicados a las principales cintas del Hitchcock maduro y a las incursiones de Hemingway en el cine; otros discursivos, más bien de revisión conceptual, como los dedicados al recuerdo fílmico y a los años cuarenta en el cine nacional, concebida como su década dorada». Destacan sus breves investigaciones sobre la reivindicación de los indios americanos en el cine de Hollywood, y el tema de la fiebre del oro en la misma Meca del Cine que va de Charles Chaplin a Serguei Eisenstein, así como disertaciones teóricas sobre la estética del cine.

Reyes Bercini

El cine y la estética cambiante

2ª reimpresión, 2020

Colección Miradas en la Oscuridad

Escuela Nacional de Artes Cinematográficas •

Dirección General de Publicaciones y Fomento

Editorial : UNAM

ISBN 978-970-32-5525-2

176 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 200 g

Ensayos

\$160.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

¿Por qué Esquilo caracteriza a sus personajes en forma diferente a como lo hacía Sófocles? ¿Por qué Sófocles introduce al tercer actor? ¿Por qué Eurípides no construye mejores tramas? Eso pregunta H. D. F. Kitto en su aclamado estudio sobre la tragedia griega.

Kitto sostiene que, a pesar de enfrentarse a grandes cuestiones morales e intelectuales, el dramaturgo griego es por encima de todo un artista, y la clave para entender el drama griego clásico es intentar descifrar la concepción trágica de cada obra.

H. D. F. Kitto

Tragedia griega, un estudio literario

Título original: *Greek Tragedy: a literary study*

1ª edición, 2018

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

ISBN 978-607-30-1225-6

432 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 790 g

Filosofía

\$420.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Siguiendo el desarrollo histórico del cine y la pintura, los autores nos proponen juegos de espejos a través de corrientes, expresiones y obras desde el impresionismo hasta nuestros días. Destaca el análisis de las teorías del color, la luz y el movimiento, la invención de la fotografía, así como la revisión del considerado padre del arte moderno: Vincent van Gogh. Desde la perspectiva cinematográfica, se revisan los primeros intentos por construir un cine de arte a partir de las corrientes pictóricas. El libro también explora la forma en que la pantalla ha retratado la vida de artistas como Turner, Toulouse-Lautrec, Gauguin y Van Gogh, y cierra con una revisión del cine contemporáneo a partir de la nueva ola francesa, cuyo principal expositor, Jean-Luc Godard, sostenía que aquella y el impresionismo han sido dos grandes revoluciones del arte universal.

Letras Fílmicas

Orlando Merino y Jaime García Estrada
Impresionismo en cine y pintura: orígenes, vanguardias, contemporaneidad
1ª edición, 2018
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
ISBN 978-607-30-1020-7
Incluye encarte a color
464 pp. | 17 × 23 cm | Rústica
Peso: 885 g
Cine y pintura

\$380.00
De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Partiendo de la premisa de que «El cine ya no narra, delira relatos», pues la invención formal extrema ha quedado por encima de la anécdota, la urdimbre dramática, el tema y el discurso, Ayala Blanco configura una compleja clasificación de delirios que no por subjetiva deja de captar la esencia de cada película, para situarla en la mesa de disección y dar cuenta de su singularidad y sus rasgos compartidos. En palabras de su autor: «sin duda alguna, en el siglo XXI el cine ha dejado de ser una máquina para narrar historias y se ha convertido en un ultrasofisticado dispositivo para fabricar delirios». Como en los volúmenes anteriores, para esta entrega se han tomado más de 300 artículos publicados entre 2014 y 2017, así como algunos rigurosamente inéditos.

Jorge Ayala Blanco

El cine actual, delirios narrativos

1ª edición, 2018

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 978-607-30-0448-0

448 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 525 g

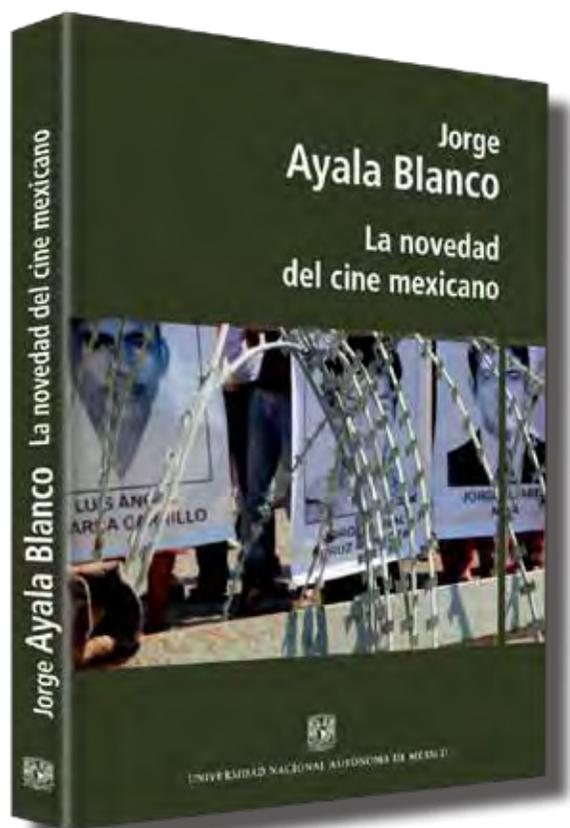
Crítica cinematográfica

\$ 330.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Concebida por el crítico cinematográfico con mayor trayectoria en nuestro país, la decimocuarta entrega del célebre abecedario del cine mexicano se suma a sus antecesoras para dar cuenta del fenómeno fílmico nacional, escudriñando sistemática y rigurosamente la producción actual de una industria que en los últimos años supera cifras de producción, y que llevan al autor a preguntarse «¿qué es lo nuevo del cine mexicano?, ¿hay algo nuevo en el cine mexicano, o simplemente sólo algo reciente?, y de ellos, ¿cuántos y cuáles serán los realmente novedosos o innovadores?».

Jorge Ayala Blanco

La novedad del cine mexicano

1ª edición, 2018

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-30-0455-8

284 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 525 g

Crítica cinematográfica

\$ 240.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Entre los muchos libros sobre cómo escribir una obra teatral, o guiones para cine y televisión, que han aparecido a lo largo de los años, ha habido pocos que intenten analizar los misterios de la construcción dramática. El libro realiza un recorrido por los conceptos básicos de toda obra: la *premis*a, el *personaje* y el *conflicto*, además de la *orquestración* y la *unidad de opuestos* que, entre otros, permitirán que la obra final tenga un carácter orgánico, verosímil y con personajes entrañables. *El arte de la escritura dramática* trabaja también lo referente al diálogo y a las transiciones; el punto de arranque y el pivote, así como a la relación trama-personaje, y otros puntos centrales desde Aristóteles, como el modelo de los tres actos: desarrollo, clímax, y desenlace.

Al final, el autor incluye un capítulo de reflexiones generales a partir de inquietudes de sus estudiantes, tales como la experimentación, el melodrama, la genialidad, o el éxito de obras fallidas, entre otros, cerrando con un capítulo sobre la escritura para televisión. El texto es altamente didáctico por los ejemplos de obras de Shakespeare, Ibsen y Molière, además de una serie de preguntas y respuestas presentadas al final de cada capítulo.

Lajos Egri

El arte de la escritura dramática: fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas

Título original: *The Art of Dramatic Writing: Its basis in the Creative Interpretation of Human Motives*

2ª edición, 2017, 2ª reimp. 2023

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 978-607-02-9876-9

360 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

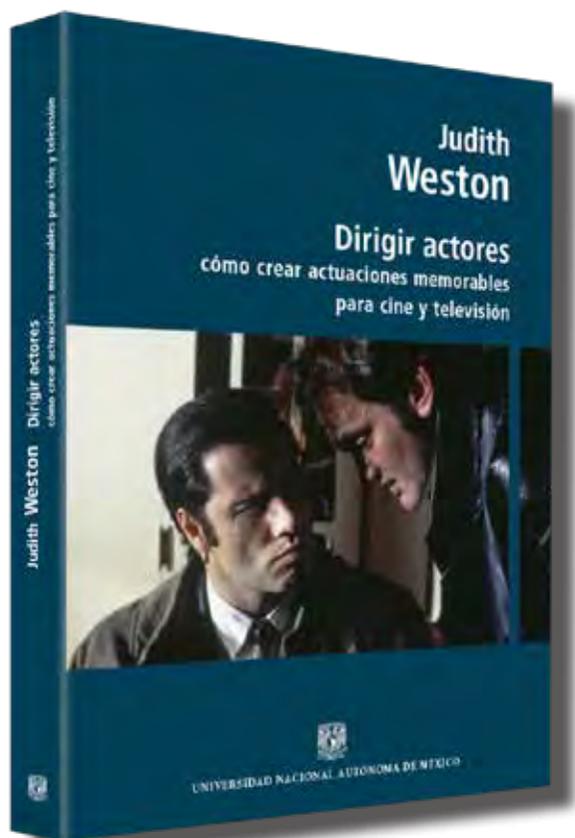
Peso: 400 g

Guion (teatro y dramaturgia fílmica)

\$ 280.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Judith Weston sistematiza un verdadero tratado práctico que busca dar respuestas a las diversas inquietudes que actores y directores enfrentan en la construcción de personajes para el cine y la televisión. *Dirigir actores* es un método para establecer relaciones colaborativas creativas que permita aprovechar al máximo los ensayos e identificar y resolver, con instrucciones concisas, actuaciones que puedan resultar pobres. Para ello pone especial interés en las palabras mismas al ponderar los verbos de acción sobre los adjetivos. Judith Weston aborda lo que constituye una buena actuación, lo que los actores quieren de un director, lo que los directores deben atender, cómo trabajan los actores y la relación entre actor y director.

Judith Weston

Dirigir actores, cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión

Título original: *Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film & Television*

1ª edición, 2017

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos: UNAM

ISBN 978-607-02-9632-1

312 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 620 g

Dirección de actores

\$ 320.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Teorizar sobre el arte cinematográfico deviene, en cada caso, en una construcción de su origen; es decir, en descifrar el imaginario en el que surge desde una perspectiva «de superposiciones y de yuxtaposiciones», como propone la autora, que nos permita ubicar al cine como un arte destinado a transformarse en una de las representaciones más poderosas sobre nosotros mismos. Este libro describe, pues, el origen y la trayectoria, no ya de los actos sucesorios que conforman su historia, sino de la fundación de una estética del movimiento cinematográfico que reposa en la figura del paseante, entre cuyos mayores representantes está Baudelaire, en un siglo al que se suman a su mostración Zola, Proust, Flaubert, Delacroix y, desde luego, los hermanos Lumière.

Estructuradas en cincuenta preguntas, Liandrat-Guigues acompaña sus teorizaciones con las reflexiones sobre «la era de la reproductibilidad técnica», de Benjamin, así como con las disertaciones de Breton, Warburg, Didi-Huberman, Bazin, Malraux, Deleuze, Schefer, sin dejar de referirse al pensamiento y la cinematografía de Chaplin, Godard, Resnais, Truffaut, De Sica, Varda o Carax, como cómplices en la creación de una estética del movimiento.

Suzanne Liandrat-Guigues

Estética del movimiento cinematográfico

Título original: *Esthétique du mouvement cinématographique*

1ª edición, 2017

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-9523-2

164 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 330 g

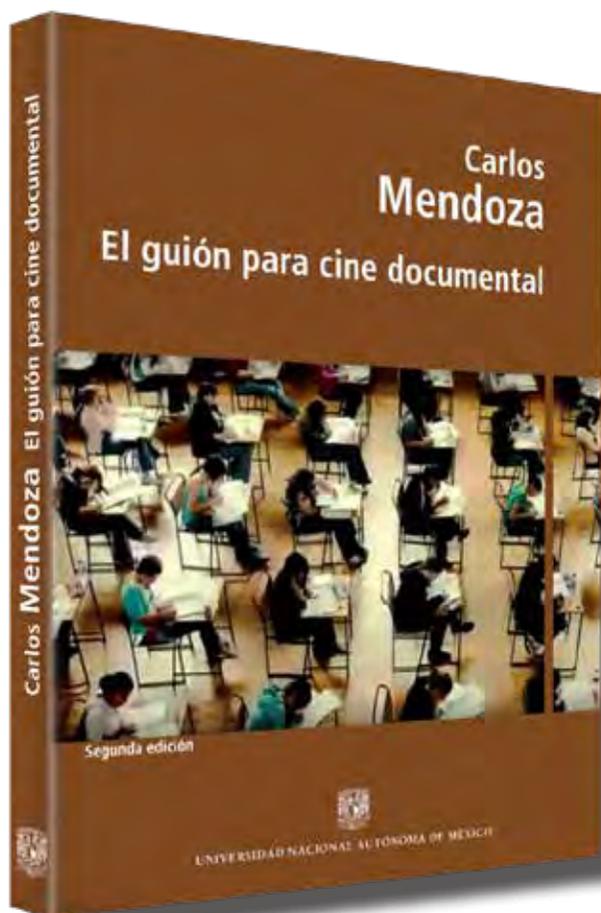
Estética y cinematografía

\$ 250.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

No pocas veces se ha señalado como innecesario el guion para cine documental. Carlos Mendoza propone, a contracorriente, analizar la construcción del guion como eje central de la investigación para este tipo de ejercicio, cuya razón de ser, la realidad misma, lo acota en las perennes deliberaciones entre objetividad y subjetividad y lo obliga a desarrollarse a través de las herramientas de la retórica, la historia, el periodismo y las ciencias sociales. Las diferencias entre cine de ficción y de no ficción se debaten aquí por la manera en que se tratan los hechos. El documental, y por lo tanto su guion, no propone ni propicia una realidad hecha a la medida, que será después filmada; no determina las tareas para que esa realidad quede a modo y, sólo así, pueda reproducirse; el guion documental quiere reproducir la realidad, y presupone y acepta que ésta es como es, incluidas —nos insiste el autor— las dificultades de filmación.

Carlos Mendoza

El guión para cine documental

2ª edición, 2017

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-9296-5

248 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

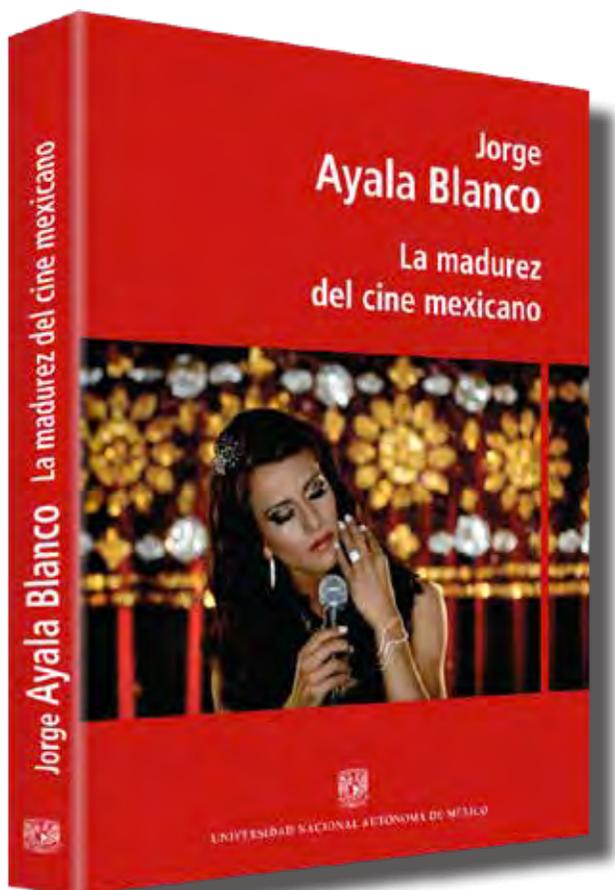
Peso: 460 g

Cine documental (técnicas de guion)

\$ 200.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

La decimotercera entrega del célebre abecedario del cine mexicano (precedida de *La aventura / búsqueda / condición / disolvencia / eficacia / fugacidad / grandeza / herética / ilusión / justeza / khátarsis / lucidez del cine mexicano*) presenta en exclusiva material inédito de la investigación en curso del crítico cinematográfico con mayor trayectoria en nuestro país. De originalidad y vivacidad únicas y proyectando un inusitado ejercicio de la invención verbal libérrima, el uso creativo y expresivo del lenguaje es uno de los acentos distintivos de la prosa inconfundible con la que Ayala Blanco va tejiendo, meticulosamente y película por película, el panorama del cine mexicano en el periodo comprendido entre 2011 y 2015.

Jorge Ayala Blanco

La madurez del cine mexicano

1ª edición, 2017

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-4798-9

372 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

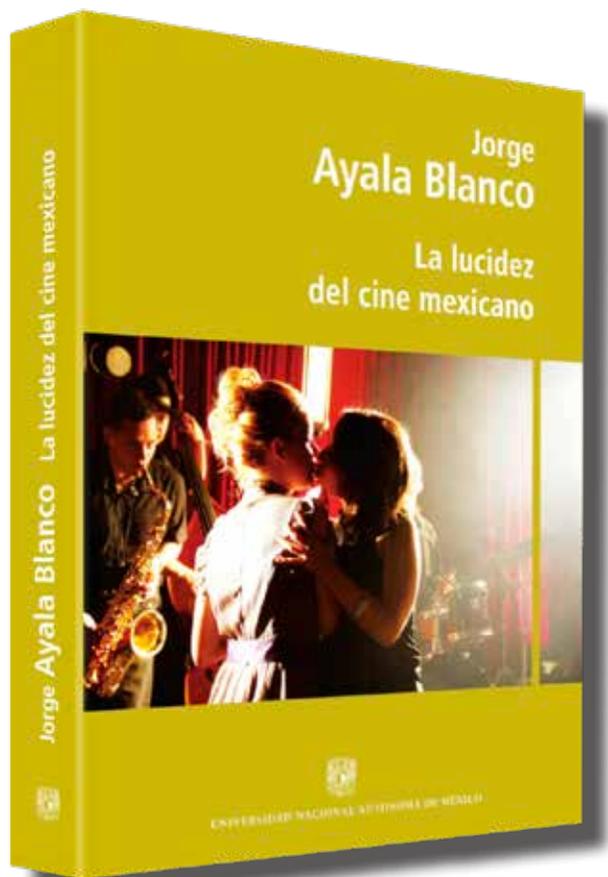
Peso: 525 g

Crítica cinematográfica

\$ 240.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

La duodécima entrega del ya canónico alfabeto del cine nacional (precedida de *La aventura / búsqueda / condición / disolvencia / eficacia / fugacidad / grandeza / herética / ilusión / justeza / khátarsis / del cine mexicano*) está integrada por textos analíticos, igualmente rigurosos y respaldados teórica y metodológicamente por el nutrido bagaje de uno de los investigadores y críticos con mayor reconocimiento y trayectoria en México. De originalidad y vivacidad únicas, y proyectando un inusitado ejercicio de la invención verbal libérrima, ofrecen desde el ensayo lírico e irónico una mirada académica interdisciplinaria que escudriña en la producción fílmica actual de nuestro país, valiéndose del lenguaje y las herramientas de disciplinas complementarias que Ayala Blanco maneja con soltura: literatura, sociología, psicología e historia.

Jorge Ayala Blanco

La lucidez del cine mexicano

1ª edición, 2017

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-8948-4

328 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

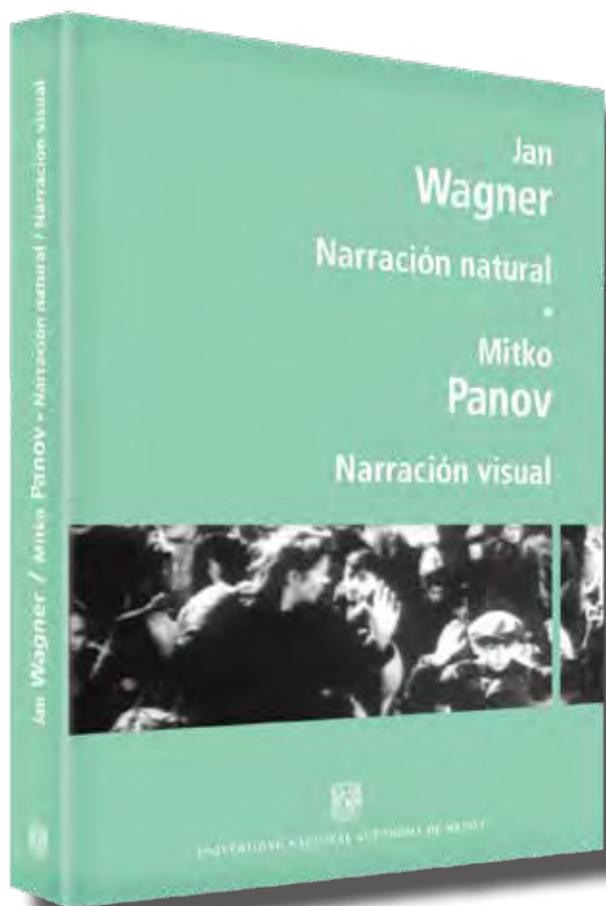
Peso: 620 g

Crítica cinematográfica

\$ 260.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Escritos por egresados de la Escuela de Cine de Lodz, Polonia, estos dos textos abordan el tema de la narración de historias, cada uno desde un enfoque distinto: como estructura dramática o como un conjunto de elementos visuales configurados por reglas gramaticales y figuras retóricas. Creados a partir de la necesidad de recoger las experiencias didácticas y profesionales de sus autores, son una guía sobre cómo hacer y cómo enseñar a hacer cine, llevando al profesor y al lector autodidacta desde los conceptos básicos y fundamentales hasta su implementación dentro del análisis de la construcción de historias, de la escritura del guion a la dirección de la película.

Jan Wagner / Mitko Panov

Narración natural / Narración visual

Título original: *Natural Storytelling*, de Jan Wagner / *Visual Storytelling*, de Mitko Panov

1ª edición, 2016

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-8486-1

132 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

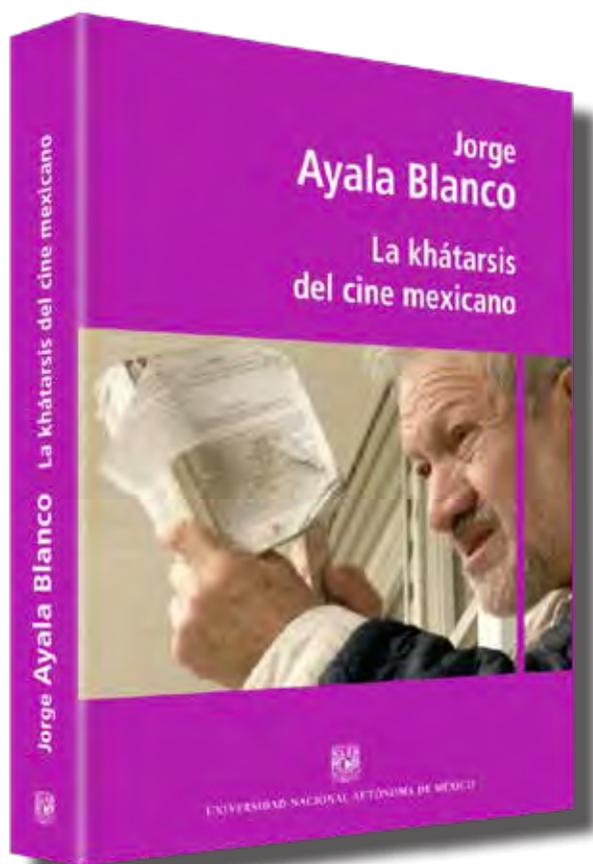
Peso: 200 g

Guion

\$ 160.00

De venta en librerías universitarias, El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

La undécima entrega del ya canónico alfabeto del cine nacional está integrada por textos analíticos, igualmente rigurosos y respaldados teórica y metodológicamente por el nutrido bagaje de uno de los investigadores y críticos con mayor reconocimiento y trayectoria en México. Integrada en su totalidad por textos inéditos, *La khátarsis del cine mexicano* ofrece una visión de conjunto del fenómeno fílmico nacional durante el periodo 2010-2012 intentando sondear aspectos inexplorados de cada material, termina por dar cuenta de una arista del panorama cultural.

Jorge Ayala Blanco

La khátarsis del cine mexicano

1ª edición, 2016

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-8140-2

468 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 750 g

Crítica cinematográfica

\$ 280.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Mendoza sitúa al documental contemporáneo frente a sus fronteras para marcar distancia respecto del documental “clásico”, aquel que se asume como herramienta comprometida en construir una visión del mundo y aportar conocimiento sobre las realidades humanas. Así, mantiene el debate sobre el cine documental como instrumento de reflexión y cambio, y sobre las complejas relaciones entre objetividad y subjetividad que, si bien inherentes al propio documental, parecieran justificar el divorcio con el compromiso social que subyace a la no ficción de vanguardia, desde donde se fomenta el mercantilismo, la figura del “cine de autor”, el entretenimiento e, incluso, la desinformación.

Letras Fílmicas

Carlos Mendoza
Avatares del documental contemporáneo
1ª edición, 2016
Colección Miradas en la Oscuridad
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
• Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM
ISBN 978-607-02-7791-7
144 pp. | 17 × 23 cm | Rústica
Peso: 200 g
Cine documental

\$ 160.00
De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Tras una veintena de filmes (*La salamandra*, *Jonás, que tendrá veinticinco años en el año 2000*, *En la ciudad blanca*), Alain Tanner nos ofrece reflexiones sobre su experiencia, que son, al mismo tiempo, su visión sobre el cine y su evolución, en una miscelánea que fusiona una visión a la vez política y moral del séptimo arte. Consciente de los alcances que el cine tiene en los individuos, Tanner nos habla de un cine libertario y optimista, en el que siempre aparece la posibilidad de fuga, de exilio o de una nueva forma de integrarse a la aventura de la humanidad.

Alain Tanner

Miscelánea fílmica

Título original: *Ciné-mélanges*

1ª edición, 2015

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 978-607-02-7559-3

168 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

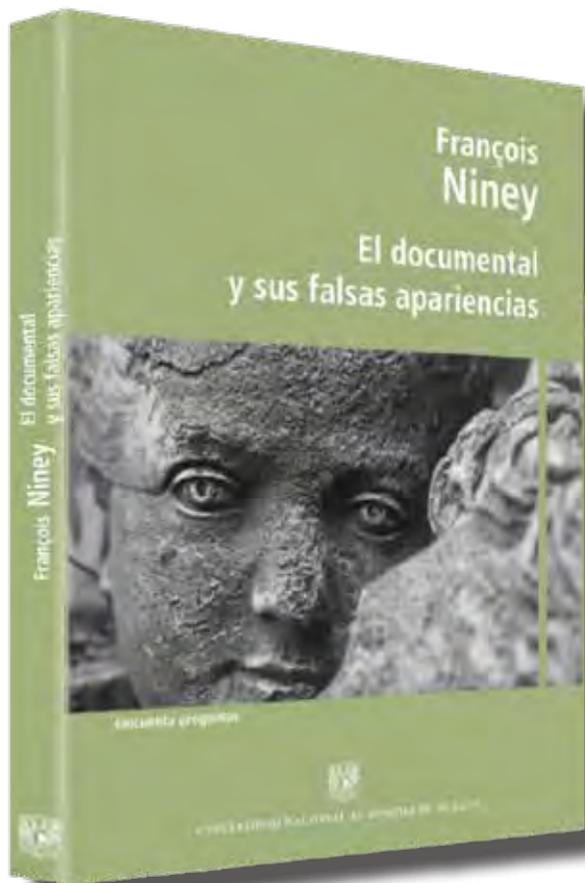
Peso: 200 g

Cine de autor

\$ 280.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

¿Qué es lo que distingue, en la pantalla, el mundo real del ficcional? Entre creer ciegamente en la objetividad de las tomas y negarles toda verdad, el camino en el que se cruzan lo real y lo imaginario es estrecho. Este ensayo intenta clarificar la distinción (y a veces la mezcla) entre documental y ficción, para ampliar la paleta de los rasgos discriminantes (o comunes). François Niney demuestra aquí que la paleta reposa sobre la relación entre el filmador y lo filmado, sobre el giro de la puesta en escena y del montaje, sobre la manera que tiene la película de interpelar al espectador.

Estructurado en cincuenta preguntas, permite deshebrar cuestiones cruciales del quehacer documental y de las diversas líneas de estudio e investigación en las que actualmente se inscribe este cine, desde perspectivas epistemológicas sobre lo real, lo verdadero y «la verosimilitud»; sus definiciones como género; las relaciones interiores con el montaje, la puesta en escena, el guion, los decorados o el propio realizador; el papel de los materiales de archivo, o las discusiones sobre arte o propaganda que puede permear una propuesta documental, así como sobre las fronteras del “docuficción”, o la incidencia de lo fársico o la teatralidad en el género.

François Niney

El documental y sus falsas apariencias

Título original: *Le documentaire et ses faux-semblants*

1ª edición, 2015

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 978-607-02-7558-6

200 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 200 g

Teoría documental

\$ 270.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Mendoza indaga a través de estos diez ensayos sobre los puentes que el documental sostiene con la ética, la estética y la conformación del estilo; pondera la aportación de la entrevista y la conversación; analiza las transformaciones tecnológicas, y se adentra en el tema de la búsqueda «de la improbable verdad» como una apuesta teórica que va de la retórica del discurso al sustento metodológico del guion. El libro aborda también una crítica al documental actual, en especial como fenómeno de exhibición en México, y los alcances de la distribución, el compromiso de los realizadores y el juego de albalorios que ofrecen los premios y los festivales.

Carlos Mendoza

La invención de la verdad:
ensayos sobre cine documental

2ª edición, 2015

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-6642-3

240 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 300 g

Teoría documental

\$ 160.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Basándose en las perspectivas que ofrecen los estudios sobre intertextualidad, deconstrucción y las categorías del análisis narratológico, Robert Stam propone, en palabras de Lauro Zavala, «una teoría de la adaptación que se aparta de las actitudes moralistas que sólo confirman una supuesta superioridad estética de la literatura. A partir de esta teoría se podría pensar en la adaptación como un marco general para entender cualquier película y no sólo las que adaptan un texto literario, pues toda película (como todo producto cultural) es resultado de diversos procesos de traducción y reescritura, a los que el mismo Stam llama continuos procesos amorosos de intercambio de flujos textuales».

Robert Stam

Teoría y práctica de la adaptación

Título original: *The Theory and Practice of Adaptation*

1ª edición, 2014

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-6017-9

128 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 200 g

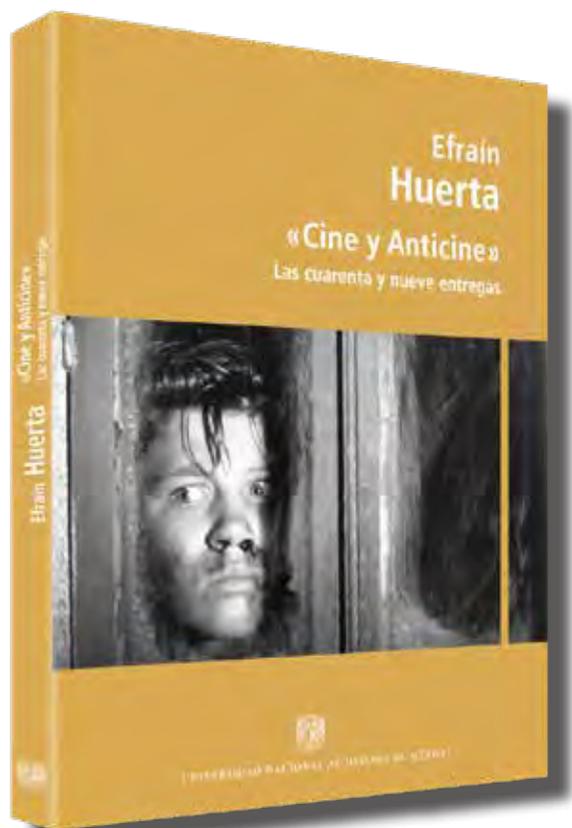
Teoría

\$ 110.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

El presente volumen compila los artículos publicados en la columna «Cine y Anticine»: las cuarenta y nueve entregas, en el diario D.F.: *La Ciudad al Pie de la Letra*. Esta importante compilación se da a conocer en el marco del centenario del nacimiento del escritor, cronista y crítico considerado por sus contemporáneos y colegas como una de las mejores plumas en la industria. En «Cine y Anticine», se relatan anécdotas muy importantes que enriquecen el panorama de la vida cultural del siglo XX, así como una perspectiva de primera mano para comprender la historia del cine mexicano.

Raquel Huerta-Nava

Efraín Huerta
«Cine y Anticine»: las cuarenta y nueve entregas

1ª edición, 2014

Colección Miradas en la Oscuridad
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-6026-1

120 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

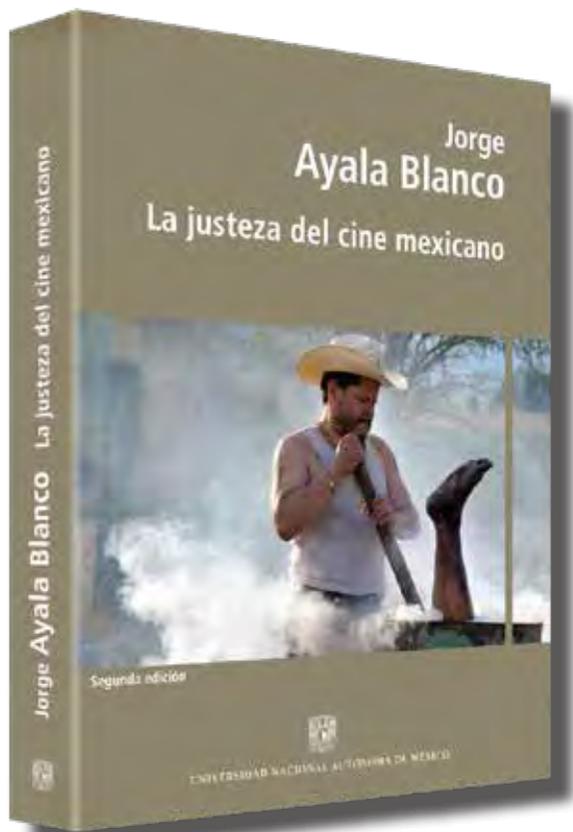
Peso: 200 g

Crítica cinematográfica

\$ 110.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Éste es el décimo de una serie de libros publicados por orden alfabético (comenzando por *La aventura del cine mexicano*) que su autor ha dedicado al estudio crítico de las producciones más recientes del cine nacional y su muy particular imaginario. Con vivacidad e inusitado ejercicio de la invención verbal libérrima, ofrece una mirada estrictamente personal, ensayística, lírica e irónica a la vez, teórica y académicamente fundamentada, hacia nuestro cine. Mezcla la severidad de varios lenguajes: el literario, el sociológico, el psicológico, el investigador, el histórico. Esta edición recibió el Premio Caniem 2011.

Jorge Ayala Blanco

La justeza del cine mexicano

2ª edición, 2014

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-5823-7

464 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

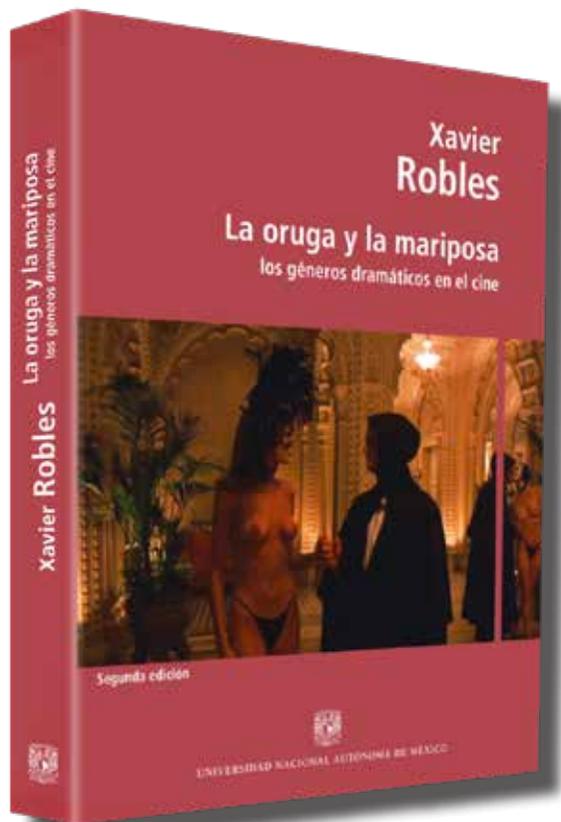
Peso: 700 g

Crítica cinematográfica

\$ 260.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Guionista, profesor e investigador, Xavier Robles define aquí los rasgos que caracterizan a cada género dramático, bajo dos rubros generales: los géneros realistas (tragedia, comedia, tragicomedia y pieza) y los no realistas (farsa, melodrama, melodrama social y cine fantástico), desmenuzando dentro de cada categoría los géneros propiamente cinematográficos, como el cine épico, el western o el thriller, sin soslayar en el análisis las películas mexicanas que se insertan en ellos ni tampoco aquellos géneros propios de nuestra cinematografía, como la comedia ranchera, el cine de luchadores o el cine político mexicano.

Xavier Robles

La oruga y la mariposa:
los géneros dramáticos en el cine

2ª edición, 2014

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-5851-0

312 pp. 17 × 23 cm Rústica

Peso: 400 g

Géneros cinematográficos

\$ 240.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Como abogado experto en derecho de autor que es también guionista y realizador cinematográfico, Ramón Obón aborda de manera exhaustiva los aspectos legales de la industria fílmica, teniendo como centro el derecho de autor: la libertad de expresión y sus limitaciones; censura, supervisión y clasificación de películas; titularidad de derechos, y la observancia a los instrumentos contractuales indispensable en toda producción audiovisual. Incluye casos concretos y una revisión de las leyes fundamentales en la materia (anexas en el libro), así como la jurisprudencia aplicable, resoluciones, proyectos y bibliografía especializada.

Ramón Obón
Derecho de autor y cine

1ª edición, 2014

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

• Asociación Mexicana de Productores
Independientes

ISBN 978-607-02-5779-7

296 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 400 g

Derecho de autor

\$ 290.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Reuniendo a la teoría y la filosofía con la crítica, Carl Plantinga parte de que existe un amplio espectro que puede definirse como cine, o televisión, de no ficción. Ante este vasto panorama, la labor del investigador será analizar su naturaleza intrínseca por medio de la retórica, entendida ésta, más allá de la persuasión, como el estudio de la riqueza, complejidad y expresividad de su discurso, y de cómo se estructura éste para tener influencia sobre los espectadores. Para ello analiza los medios por los cuales crea su representación y desglosa sus características estructurales, estilísticas y técnicas.

Letras Fílmicas

Carl R. Plantinga

Retórica y representación en el cine de no ficción

Título original: *Rhetoric and Representation in Nonfiction Film*

1ª edición, 2014

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

• Facultad de Artes y Diseño

ISBN 970-607-02-5276-1

312 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 340 g

Teoría documental

\$ 320.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Emilio Fernández y John Steinbeck se conocieron en 1941. El escritor le contó la historia sobre el pescador y su perla, sucedida en La Paz, Baja California, y Fernández le pidió que escribiera un guion, pero el novelista estaría ocupado durante varios años antes de decidirse por este proyecto. ¿Por qué un reconocido escritor estadounidense, con ascendiente sobre el mundo de Hollywood, buscaría a un director mexicano para ofrecerle una historia que aún no estaba escrita? Reyes Bercini, sin dejar los parajes teóricos de la semiótica, la retórica y la poética, nos lleva a descubrir las tensiones y los resultados de la transposición entre literatura y cine, a través del análisis puntual y particular de *La perla*.

Reyes Bercini

***Poética del instinto: La perla,
de John Steinbeck y Emilio Fernández***

1ª edición, 2013

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-4800-9

160 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

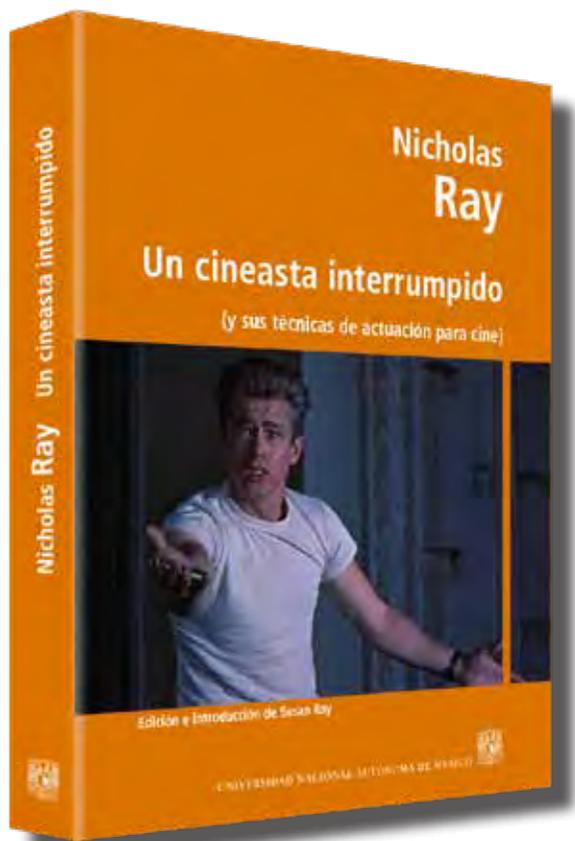
Peso: 200 g

Guion, adaptación

\$ 150.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Reconocido como uno de los grandes directores de Hollywood, por cintas como *La venganza es mía* (1949), *Rebelde sin causa* (1955), *Rey de reyes* (1961) o *55 días en Pekín* (1963), Nicholas Ray es dolorosamente interrumpido por la industria a la que contribuyó con maestría artística. La invitación de la Universidad de Nueva York a impartir un curso de dirección de actores lo recupera para las próximas generaciones, al dar como fruto la película *No podemos regresar a casa* (1973-1976, realizada con sus alumnos) y este extraordinario texto, cuyas lecciones están salpicadas de breves y agudos ensayos en los que habla de problemas actorales, del alcoholismo, de James Dean, Humphrey Bogart, Wim Wenders y muchos más.

Nicholas Ray

Un cineasta interrumpido
(y sus técnicas de actuación para cine)

Título original: *I Was Interrupted: Nicholas Ray on Making Movies*

Susan Ray, edición e introducción
1ª edición, 2013

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-4802-3

312 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

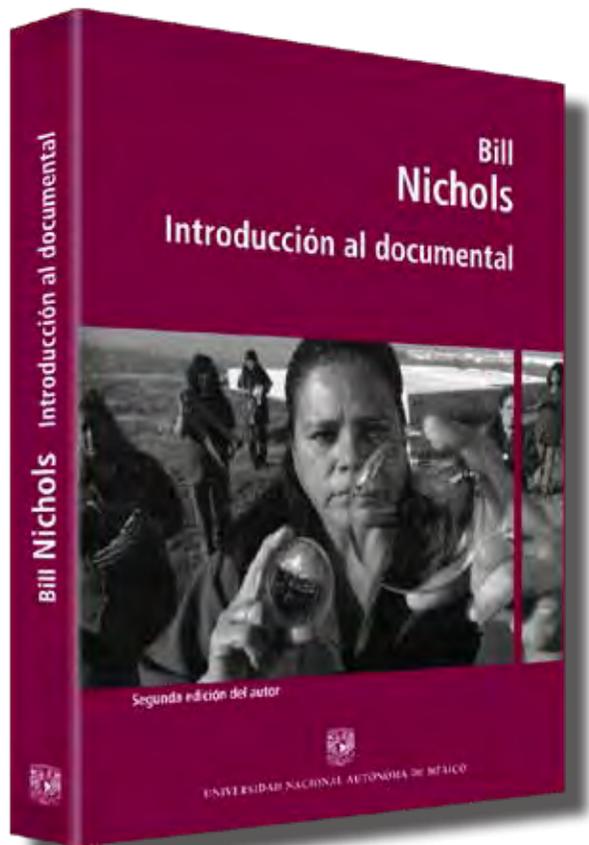
Peso: 600 g

Cine de autor

\$ 320.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Pensado para los estudiosos de cualquier campo que haga uso de la evidencia visual y de estrategias persuasivas, *Introducción al documental* identifica las cualidades distintivas de este cine y enseña al espectador a leerlo. Cuidadosamente revisada para tomar en cuenta nuevas obras y tendencias, esta nueva edición del popular texto de Bill Nichols incluye información sobre más de cien documentales que salieron después de la primera, un tratamiento más extenso de los seis modos del documental, nuevos fotogramas y una más extensa lista de distribuidores, así como sus «Notas sobre el material de consulta», que da cuenta de la amplia bibliografía consultada para esta investigación.

Bill Nichols
Introducción al documental, segunda edición
Título original: *Introduction to Documentary, Second Edition*
1ª edición, 2013
Colección Miradas en la Oscuridad
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
• Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM
ISBN 978-607-02-4799-6
368 pp. | 17 × 23 cm | Rústica
Peso: 700 g
Cine documental

\$ 340.00
De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Éste es un sincero y generoso autorretrato de quien, junto con Fassbinder, Kluge, Herzog y Wenders, es uno de los cineastas más relevantes del joven cine alemán. Reconocido por sus adaptaciones de grandes clásicos de la literatura europea como Robert Musil, Bertolt Brecht, Heinrich von Kleist, Marguerite Yourcenar, Heinrich Böll y Marcel Proust, Schlöndorff pasó al primer plano de la cinematografía mundial con *El tambor de hojalata* (1979, de Günter Grass), por el que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Oscar a la mejor película extranjera, el primer Oscar otorgado a un alemán en la posguerra.

Volker Schlöndorff

Luz, sombra y movimiento: mi vida, mis películas

Título original: *Licht, Schatten und Bewegung Mein Leben und meine Filme*

1ª edición, 2013

Colección Estudios en Cine y Teatro

- Cátedra Ingmar Bergman
- Centro Universitario de Estudios Cinematográficos • Dirección General de Publicaciones

y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-4792-7

452 pp. 17 × 23 cm Rústica

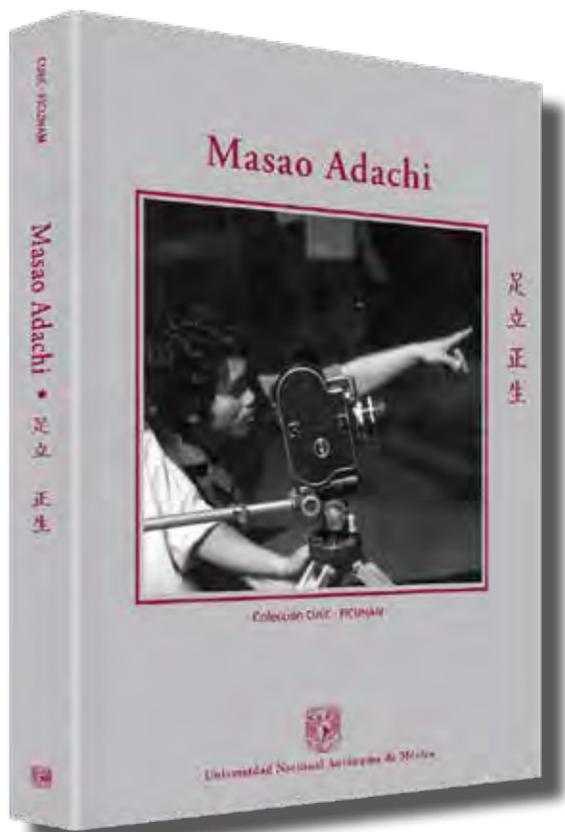
Peso: 700 g

Cine de autor

\$ 360.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Masao Adachi estudia cine en la Facultad de Artes de la Universidad de Nihon y dirige dos obras clave de la vanguardia japonesa: *Tazón* (1961) y *Vagina cerrada* (1963). Después colabora con el productor y director Kōji Wakamatsu, como guionista en *El embrión caza en secreto* (1966), entre otras, y como director con *Aborto* (1966), *Sex Zone* (1968) y *Oración chorreante* (1970). En 1971 viaja a Palestina y filma *Ejército Rojo / FPLP: Declaración de guerra mundial* (1971). En 1974 se une a la lucha de liberación del pueblo palestino y desde entonces pasa 30 años sin filmar. En 2006 presenta *Prisionero / Terrorista*, una reflexión autobiográfica a manera de reconstrucción histórica.

Gō Hirasawa (comp.), Masao Adachi

Masao Adachi

1ª edición, 2012

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

• FICUNAM : UNAM

ISBN 978-607-02-3069-1

117 pp. | 16.5 × 23 cm | Rústica

Peso: 200 g

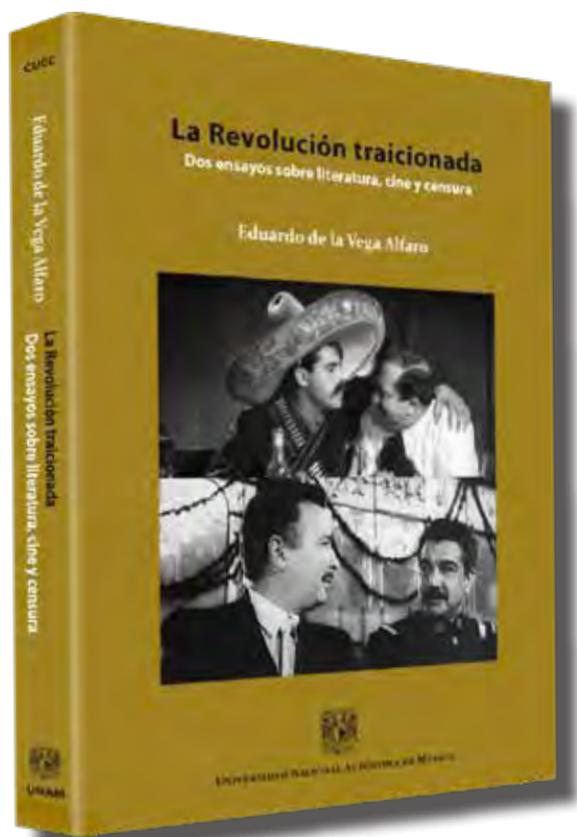
Cine de autor

\$ 200.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

La historia del cine mexicano está llena de incontables anécdotas y situaciones que forjaron su personalidad narrativa y visual. Eduardo de la Vega ha encontrado en nuestra historia dos casos que resultan ejemplares sobre cine, literatura y su impacto en la censura de su tiempo: *El compadre Mendoza* (1933) y *La sombra del caudillo* (1960), consolidados como clásicos indiscutibles del cine mexicano. Mezcla de biografía, análisis fílmico, revisión histórica y documento sobre los mecanismos de censura, el volumen resulta una disertación profundamente documentada sobre dos episodios que a la larga resultan emblemáticos para el desarrollo de nuestro cine.

Eduardo de la Vega Alfaro

La Revolución traicionada: dos ensayos sobre literatura, cine y censura

1ª edición, 2012

Colección Miradas en la Oscuridad

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

• Dirección General de Televisión Universitaria :
UNAM

ISBN 978-607-02-3763-8

168 pp. | 16 × 22 cm | Rústica

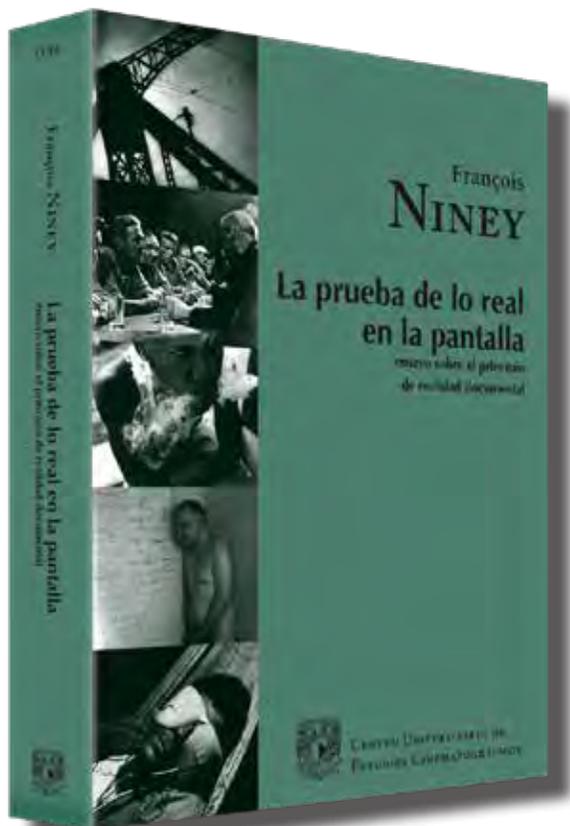
Peso: 250 g

Cine mexicano

\$ 200.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

La presente obra es un estudio de la evolución de la percepción audiovisual desde los inicios del cine hasta nuestros días, cuando comienza la generación YouTube. La misión de *La prueba de lo real en la pantalla* es recordarnos que nunca hemos dejado de representar simplemente lo sucedido, aun con el uso del cine o del video. Lo que la lente capta y es almacenado por una tecnología química o electrónica no es más que luz capturada a la cual, nosotros, primates simbólicos, le otorgamos sentido. Estar consciente de esta operación de adquisición y donación de sentido a las imágenes y al sonido es indispensable para estudiar o realizar obras audiovisuales.

François Niney

La prueba de lo real en la pantalla: ensayo sobre el principio de realidad documental

Título original: *L'Épreuve du réel à l'écran: Essai sur le principe de réalité documentaire*

1ª edición, 2009

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 978-607-02-0759-4

528 pp. | 17 x 23 cm | Rústica

Peso: 700 g

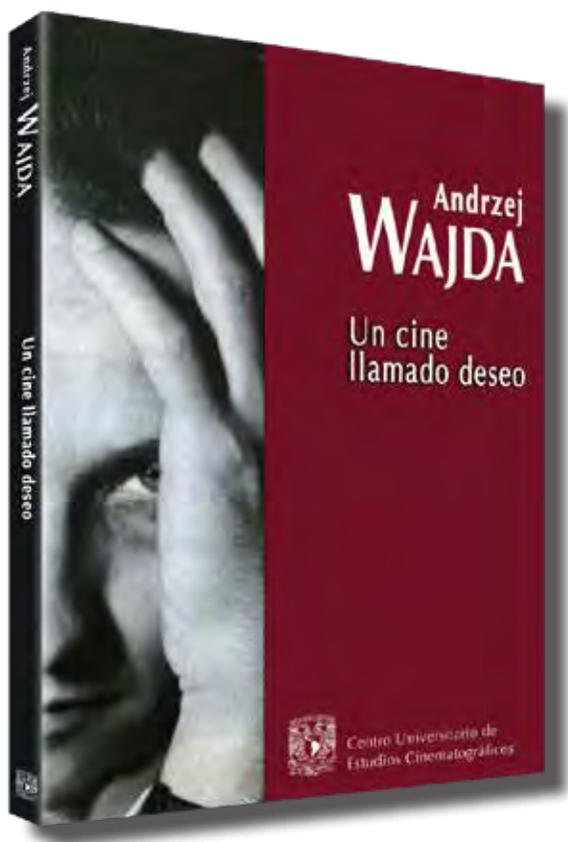
Teoría documental

\$ 290.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

Este libro analiza paso a paso, desde la perspectiva que dan «casi treinta años» de experiencia profesional en el cine, las diversas etapas y elementos que, una vez realizados y reunidos, dan como resultado una película: desde la idea que la hace surgir, hasta su edición final y, como colofón, el «triste día del estreno». Pudo haberse llamado también Cartas a un joven cineasta, pero Wajda prefirió dedicárselo a sí mismo o, más bien, al «joven increíblemente inocente» que, según confesión propia, era en 1949, cuando dejó la pintura para dedicarse al cine.

Andrzej Wajda

Un cine llamado deseo

Título original: *Un cinéma nommé désir*

1ª edición, 2007

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos : UNAM

ISBN 970-32-3606-5

132 pp. | 17 × 23 cm | Rústica

Peso: 200 g

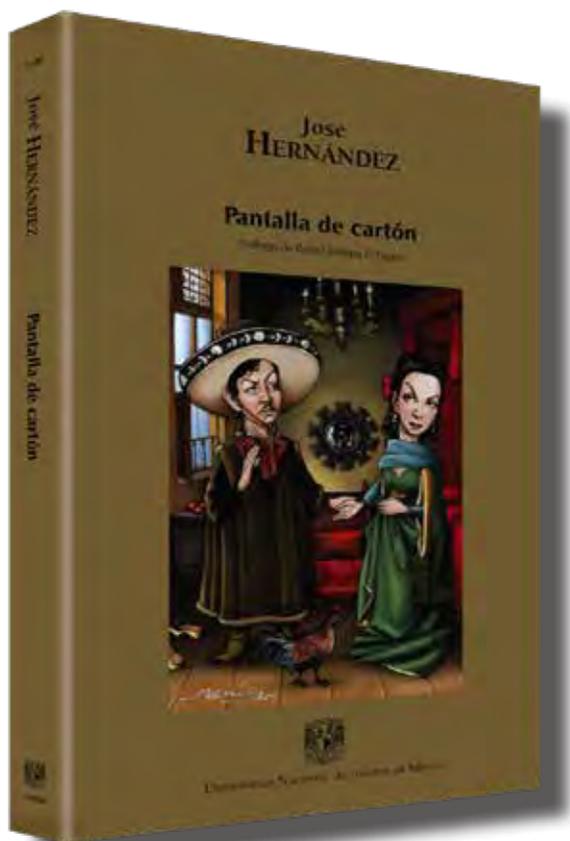
Cine de autor

\$ 160.00

De venta en librerías universitarias,

El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas

José Hernández es un humorista de cepa que ha afilado su mirada, llena de irónica inteligencia, hacia la caricatura política, y que aquí nos muestra su afinidad por la cinematografía en un asomo a personajes y actores que llenaron la pantalla grande y ahora invaden ésta, su *Pantalla de cartón*, con un total de 56 homenajes fílmicos. Desde personalidades emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano como Dolores del Río, Fernando Soler, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Ismael Rodríguez, Tin Tan, Pedro Armendáriz, *El Indio* Fernández y Cantinflas, entre otros, hasta las de la cinematografía mundial: Eisenstein, Godard, Hitchcock, Tarkovski, Scorsese, los Coen, Ennio Morricone y más.

José Hernández

Pantalla de cartón

2ª edición, 2013

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

- Dirección General de Publicaciones
y Fomento Editorial : UNAM

ISBN 978-607-02-3762-1

128 pp. | 15 × 23 cm | Rústica

Peso: 250 g

Caricaturas

\$ 150.00

De venta en librerías universitarias,
El Péndulo, Gandhi, entre otras

Letras Fílmicas