

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

Denominación: **Cinefotografía I**

Clave:	Semestre: 1º	Etapa de formación básica		No. Créditos: 10
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico- Práctica		Teoría:	Práctica:	96
		4	2	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Cinefotografía II, Seminario de iluminación

Objetivo(s) de la asignatura:

Inducido a través de la fotografía fija analógica, el alumno comprenderá y aplicará los principios que determinan el acto fotográfico en un discurso visual cinematográfico propiciando el estudio y análisis de los recursos técnicos al servicio de un discurso narrativo, ideológico o artístico.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Características de la luz	8	0
2	Formación de la imagen / Lentes	8	0
3	Materiales sensibles y revelado	8	0
4	Teoría del contraste y filtros en blanco y negro	8	6
5	Técnicas de exposición	8	12
6	Introducción a la fotografía digital	8	0
7	Principios de composición	8	6
8	Laboratorio de foto fija	8	8
Total de horas:		64	32
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático

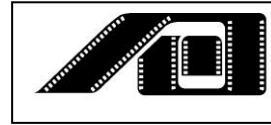
Unidad	Tema y subtemas
1	Características de la luz 1.1 Espectro electromagnético y espectro visible 1.2 Formación del color 1.3 Distribución de la luz 1.4 Reflexión, transmisión, absorción, difusión, difracción, refracción
2	Formación de la imagen / Lentes 2.1 Imagen estenopeica 2.2 Distancia focal y tamaño de la imagen 2.3 Formas de objetivos y aberraciones 2.4 Objetivos compuestos 2.5 Diafragmas y números T 2.6 Profundidad de campo y círculo de confusión 2.7 Distancia hiperfocal 2.8 Distancia focal y perspectiva 2.9 Lentes especiales y lentes suplementarios

3	Materiales sensibles y revelado 3.1 Estructura de la película 3.2 Componentes de la emulsión 3.3 Sensibilidad espectral 3.4 El grano 3.5 El contraste 3.6 Sensibilidad 3.7 Agudeza 3.8 Poder de resolución 3.9 Latitud de exposición 3.10 Factores externos 3.11 Procesos de revelado y positivado en la película B/N
4	Teoría del contraste y filtros en blanco y negro 4.1 Diferencias entre B/N y color 4.2 Teoría del contraste 4.3 Elementos gráficos 4.4 Filtros de contraste 4.5 El revelado y el contraste 4.6 Transformación y manejo del contraste en B/N en la fotografía digital
5	Técnicas de exposición 5.1 Tipos de exposímetros 5.2 Lecturas generales 5.3 Lecturas a la escala de intensidades 5.4 Lecturas a la tonalidad clave 5.5 El criterio de exposición 5.6 Prácticas de exposición
6	Introducción a la fotografía digital 6.1 Formación de la imagen en la fotografía digital 6.2 El manejo de la imagen en la fotografía digital
7	Principios de composición 7.1 La línea 7.2 Emotividad de las líneas 7.3 Figuras geométricas 7.4 Estructuras compositivas alternas 7.5 El tono 7.6 El destaque 7.7 Equilibrio de las masas 7.8 Escala de tonos o valores y claves tonales 7.9 Simetría y asimetría 7.10 Perspectiva 7.11 Volumen 7.12 Los gradientes 7.13 El color 7.14 La proporción áurea
8	Laboratorio de foto fija 8.1 Antecedentes históricos 8.2 La cámara fotográfica 8.3 Formación de la imagen realista 8.4 Principios básicos de una cámara 8.5 El material sensible 8.6 Descripción de una emulsión 8.7 Tipos de materiales sensibles 8.8 Películas y papeles fotográficos 8.9 Metodología para el revelado de negativos 8.10 Metodología para la ampliación y el revelado de copias positivas

Bibliografía básica: - BOUILLLOT, RENÉ. <i>Curso de fotografía digital</i>. Omega. Barcelona, 2005 - DOCZI, GYORGY. <i>El poder de los límites</i>. Editorial Pax. México, 2004 - FREEMAN, MICHAEL. <i>Fotografía digital en blanco y negro</i>. Evergreen. Colonia, 2006 - LANGFORD, MICHAEL. <i>Fotografía básica</i>. Omega. Barcelona, 2011 - LANGFORD, MICHAEL. <i>Manual de fotografía</i>. Omega. Barcelona, 2010 - VV. AA. / THE KODAK WORLDWIDE STUDENT PROGRAM. <i>Student filmmaker's handbook</i>. Kodak Professional Motion Imaging. Nueva York, 2011		
Hemerografía Básica - <i>American cinematographer</i>		
Bibliografía complementaria: - DUNN, JACK F. y WAKEFIELD, GEORGE L. <i>Exposure manual</i>. Fountain press. Nueva York, 1981 - FREEMAN, MICHAEL. <i>Fotografía digital en blanco y negro</i>. Evergreen. Colonia, 2006 - GALE, ANN y LYNN, GLYNN. <i>Fotografía-Manual de procesos alternativos</i>. UNAM-ENAP. México, 2007 - HILL, PAUL y COOPER, THOMAS. <i>Diálogo con la fotografía</i>. Gustavo Gili. Barcelona, 2007 - MASCELLI, JOSEPH V. <i>Tools / Text. Mascelli's cine workbook</i>. Cine / graphic publications. Los Angeles, 1973 - MUELLER, CONRAD G. <i>Light and vision</i>. Time Life Books. Nueva York, 1970		
Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (X)		Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (X)		Examen final escrito (X)
Ejercicios dentro de clase (X)		Trabajos y tareas fuera del aula (X)
Ejercicios fuera del aula (X)		Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()		Participación en clase (X)
Lecturas obligatorias (X)		Asistencia (X)
Trabajo de investigación ()		Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()		Otras: ()
Prácticas de campo (X)		
Otras: _____ ()		
Perfil profesiográfico: Cineasta, con experiencia en Cinefotografía y docente.		

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Fundamentos de la escritura para cine					
Clave:	Semestre: 1º	Etapa de formación básica		No. Créditos: 6	
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	4	64
		2	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 se familiarizará con los principios de la construcción de ficciones cinematográficas y será capaz de construir breves ficciones a partir de sonidos e imágenes.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Las ficciones audiovisuales según su duración	2	0
2	El papel del guión en la creación y producción de una película	2	0
3	Formatos del guión audiovisual	2	0
4	Etapas en la escritura de un guión cinematográfico	2	0
5	Principios dramático-narrativos para la composición de ficciones audiovisuales	16	6
6	La narrativa visual	2	6
7	La narrativa sonora	2	8
8	La narrativa audiovisual	4	12
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1.	1.1. Clasificación de obras audiovisuales según su duración. Parámetros industriales y artísticos 1.2. El cortometraje cinematográfico 1.3. El medimetraje cinematográfico 1.4. El largometraje cinematográfico 1.5. Las sagas cinematográficas. Secuelas y "precuelas" 1.6. El unitario televisivo de ficción 1.7. La serie televisiva 1.8. La telenovela 1.9. Similitudes y diferencias entre la escritura de cortometrajes, medimetrajes y largometrajes 1.10. Cortometrajes que se vuelven largometrajes 1.11. Largometrajes compuestos de varios cortometrajes
2.	2.1. La dimensión práctica del guión: el guión como herramienta para la producción de una película 2.2. La dimensión artística del guión: relación con las disciplinas literarias y con la película terminada

3.	3.1. El guión para radio 3.2. El guión para cine 3.3. El guión para televisión (formato dos columnas) 3.4. Uso de programas especializados en la escritura de guiones audiovisuales
4.	4.1. La conceptualización de un proyecto cinematográfico 4.2. Definición de la premisa temática y el planteamiento argumental 4.3. La sinopsis breve 4.4. El argumento desarrollado (línea argumental) 4.5. La escaleta 4.6. El primer tratamiento 4.7. La reescritura del guión literario 4.8. Modificaciones al guión en función de las características de producción: los cambios para el rodaje 4.9. El guión técnico (shooting script) y su relación con el guión literario
5.	5.1. La ficción audiovisual: características y antecedentes 5.2. Articulación de las acciones: el principio de causalidad 5.3. El conflicto como motor de la historia 5.4. El principio de progresión y la estructura aristotélica 5.5. Peripécia 5.6. Manejo emocional de la información: sorpresa y suspenso 5.7. El punto de vista narrativo: el narrador omnisciente y la subjetividad en el cine
6.	6.1. Principios de narrativa visual 6.2. Escritura de una historia que se narre en una secuencia de entre 20 y 25 fotografías fijas en exterior día (guión para fotosecuencia)
7.	7.1. Principios de narrativa auditiva 7.2. Escritura de una historia que se narre con sonidos incidentales, ambientes sonoros, música y diálogos, en interiores y exteriores (guión para sonodrama de 5 minutos)
8.	8.1. Uso complementario de imágenes y sonidos 8.2. El contrapunto audiovisual 8.3. El pleonismo audiovisual 8.4. Adaptación de la foto-secuencia a un guión audiovisual 8.5. Adaptación del sonodrama a un guión audiovisual

Bibliografía básica:

- ARISTÓTELES. *Poética*. UNAM. México, 2000
- CARRIÈRE, JEAN-CLAUDE. *Práctica del guión cinematográfico*. Paidós. Barcelona, 1991
- EGRI, LAJOS. *El arte de la escritura dramática: Fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas*. CUEC/UNAM. México, 2009
- LINARES, MARCO JULIO. *El guión / Elementos, formatos y estructuras*. Edicupes. México, 1986.
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.

Bibliografía complementaria:

- BRADY, JOHN. *El oficio del guionista*. Gedisa. Madrid, 1995
- CASSANY, DANIEL. *La cocina de la escritura*. Anagrama. Barcelona, 1996
- DE LA TORRE, GERARDO. *El guión: Modelo para armar*. Ficticia. México, 2005
- EDGAR-HUNT, ROBERT; MARLAND, JOHN y RICHARDS, JAMES. *Bases del cine: Guión*. Parramón Arquitectura y Diseño. Barcelona, 2010
- FERNÁNDEZ Díez, FEDERICO. *El libro del guión*. Díaz de Santos. Madrid, 2005
- GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. *Como se cuenta un cuento, taller de guión*. Escuela Internacional de Cine y Televisión. Madrid, 1996
- GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. *La bendita manía de contar, taller de guión*. Debolsillo. Barcelona, 2003
- GONZÁLEZ ALONSO, CARLOS. *El guión*. Trillas. México, 1984
- HERRERA ESPINOSA, ALEJANDRO. *El guión y sus formatos: Una guía práctica*. Universidad Iberoamericana. México, 2010
- HUET, ANNE. *El guión*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2006
- KOHAN, SILVIA ADELA. *Taller de escritura*. Diseño. Madrid, 1991
- LAWSON, JOHN HOWARD. *Teoría y técnica del guión cinematográfico*. CUEC/UNAM. México, 1986
- ROCHE, ANNE y TARANGUER, MARIE CLAUDE. *Taller de guión cinematográfico: Elementos de análisis fílmico*. Abada. Madrid, 2006
- RODARI, GIANNI. *Gramática de la fantasía: Introducción al arte de inventar historias*. Planeta. Barcelona, 2006.
- VALE, EUGENE. *Técnicas del guión para cine y televisión*. Gedisa. Barcelona, 1986
- VILCHES, LORENZO. *Taller de escritura para cine*. Gedisa. Barcelona, 1998

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: <u>Análisis audiovisual y textual</u>	(X)		
Perfil profesiográfico: Guionista. Semiólogo con experiencia en cine. Dramaturgo. Teórico con formación cinematográfica. 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: Lenguaje cinematográfico I			
Clave:	Semestre: 1º	Etapas de formación básica	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas al semestre
Tipo: Teórico- Práctica		Teoría:	96
		Práctica:	
		2	4
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Lenguaje cinematográfico II

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno conocerá y será capaz de aplicar las reglas más simples de la gramática cinematográfica.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Fundamentos	14	12
2	Principios de Gramática cinematográfica	8	32
3	Estructuras simples	8	12
4	Introducción a la edición no lineal	2	8
Total de horas:		32	64
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Fundamentos 1.1 Introducción. El cine como industria y arte 1.2 Responsabilidad social del cineasta 1.3 El cine como un arte espacio-temporal 1.4 Definición de la experiencia estética 1.5 Imagen literaria vs. imagen cinematográfica 1.6 La escritura del guión y la dirección cinematográfica como dos operaciones creativas diferentes El director como intérprete 1.7 Comparación entre el lenguaje escrito y el cinematográfico. El problema de la comunicación a través del lenguaje. Diferencia entre lengua y lenguaje 1.8 Características físicas de la luz y del ojo humano. Mecánica de la percepción visual
2	Principios de gramática cinematográfica 2.1 Terminología y descripción de la escala de tamaños de plano 2.2 Reconstrucción espacio temporal: <i>matching</i> y <i>overlap</i> 2.3 La secuencia. Unidad de tiempo, lugar y acción dramática 2.4 Herramientas básicas para la preparación de la puesta en escena y la puesta en cámara: <i>shooting script</i> , plantillas y <i>storyboard</i> 2.5 Formas de construir la secuencia: Escena por escena, <i>master shot</i> con protecciones, plano secuencia. 2.6 Reglas simples de angulación y dirección. Eje óptico, eje de mirada, eje de acción 2.7 La composición 2.8 La altura y las posiciones de cámara

	2.9 Códigos narrativos simples: objetividad y subjetividad
3	Estructuras simples 3.1 Bipolaridad: correspondientes, <i>overshoulders</i>, paralelas, POV 3.2 Reverso. Reglas de excepción
4	Introducción a la edición no lineal 4.1 Lógica de los sistemas no lineales 4.2 La captura de imagen 4.3 La sincronización de imagen y sonido 4.4 Final cut y Avid, sus características 4.5 Las herramientas básicas 4.6 La transferencia del material a otros formatos

Bibliografía básica:

- HEGEL G. W. F. *Lecciones sobre estética*. Akal. Barcelona, 2007
- MARTÍNEZ SOTILLO, MANUEL; SARMIENTO CÁRDENES, ANTONIO, y PANADERO RÍO, JOSÉ CARLOS. *Final cut pro 7 (Guía práctica)*. Anaya Multimedia. Madrid, 2010
- MASCELLI, JOSEPH V. *Las cinco claves de la cinematografía*. CUEC-UNAM. México, 2011
- SÁNCHEZ, RAFAEL C. *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. La crujía. Buenos Aires, 2003
- PINEL, VINCENT *El montaje, el espacio y el tiempo en el film*. Paidós. Barcelona, 2004

Bibliografía complementaria:

- DUFRENNE, MIKEL. *The phenomenology of aesthetic experience*. Northwestern University Press. Chicago, 1989
- MUELLER, CONRAD G. *Light and vision*. Time Life. Nueva York, 1970
- READ, HERBERT. *El significado del arte*. Losada. Buenos Aires, 2007
- REISZ, KAREL. *Técnica del montaje cinematográfico*. Plot ediciones. Madrid, 2003

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: Grupos no mayores a 10 alumnos (X)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

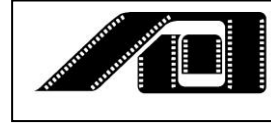
Exámenes parciales ()
Examen final escrito (X)
Trabajos y tareas fuera del aula (X)
Exposición de seminarios por los alumnos ()
Participación en clase (X)
Asistencia (X)
Seminario ()
Otras: ()

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en 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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: **Historia y análisis del cine mundial I**

Clave:	Semestre: 1º	Etapa de formación básica			No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica		Teoría:	Práctica:	3	48
		3	0		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Historia y análisis del cine mundial II

Objetivo(s) de la asignatura:

Al finalizar el curso, el alumno conocerá las principales etapas del desarrollo histórico del cine desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX y será capaz de identificar el contexto social, económico y cultural en el que se realizaron las producciones más significativas de cada momento.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Cine de los orígenes y cine primitivo. Cine silente	16	0
2	Lenguaje cinematográfico audiovisual. El Modo de Representación Institucional y la construcción de convenciones	16	0
3	Multiplicidad conceptual, técnica y formal	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Cine de los orígenes y cine primitivo. Cine silente 1.1 Los orígenes del cine. Antecedentes 1.2 La Escuela de Brighton. Méliès y los inicios del espectáculo cinematográfico 1.3 Griffith y el primer cine norteamericano. Lenguaje y estructuras narrativas 1.4 Cine expresionista alemán y la relación del cine con las vanguardias culturales europeas a principios de siglo 1.5 El primer cine soviético 1.6 Realismo, poesía y economía. El lenguaje del cine mudo y el establecimiento del cine industrial
2	Lenguaje cinematográfico audiovisual. El Modo de Representación Institucional y la construcción de convenciones 2.1 El sonido y el desarrollo de las cinematografías nacionales. Tecnología sonora y lenguaje audiovisual 2.2 El cine clásico, la industria cinematográfica internacional y los Modos de Representación 2.3 Géneros y cine, cine y género 2.4 Cuestionamientos y realismo
3	Multiplicidad conceptual, técnica y formal 3.1 El cine en torno a la Segunda Guerra Mundial 3.2 Internacionalización industrial y desarrollos regionales 1945-1950

	3.3 Nuevos realismos de posguerra 3.4 Replanteamientos, transgresiones y limitaciones. Censuras ideológico-industriales en torno a 1950 3.5 Interculturalidad del cine de posguerra 3.6 Rupturas y limitaciones: hacia el cine moderno
--	---

Bibliografía básica:

- ALLEN, ROBERT. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Paidós. Madrid, 2001
- BORDWELL, DAVID. *On the history of film style*. Harvard College. Harvard, 1999
- BORDWELL, DAVID y THOMPSON, KRISTIN. *Film history. An introduction*. McGraw-Hill. Nueva York, 2005
- CAPARRÓS LERA, JOSÉ MARÍA. *Historia del cine mundial*. RIALP. Madrid, 2009
- COOK, DAVID A. *A History of Narrative Film*. W. W. Norton. Nueva York, 1996
- COSTA, ANTONIO y ECO, UMBERTO. *Saber ver cine*. Paidós Ibérica. Barcelona, 1997
- COUSINS, MARK. *Historia del cine*. Blume. Madrid, 2011
- DALMAU, RAFAEL. *Hollywood entre Sodoma y Babilonia: las grandes tragedias del mundo del cine*. Ma Non Troppo. Barcelona, 2005
- DIXON, WHEELER WINSTON. *Breve historia del cine*. Ma Non Troppo. Barcelona, 2009
- DOMINGUEZ, GUSTAVO y ZUNZUNEGUI, SANTOS (coords.) *Historia general del cine*. Cátedra. Madrid, 1998
- FUJIWARA, CHRIS. *100 años de cine: actores, actrices, películas, escenas, diálogos y acontecimientos que han marcado al panorama del cine*. Blume. Barcelona, 2009
- GÓMEZ TARÍN, FRANCISCO JAVIER. *Más allá de las sombras: lo ausente en el discurso fílmico desde los orígenes hasta el declive del clasicismo (1895-1949)*. Universidad Jaume I / Servicio de Comunicación y Publicaciones. Castelló de la Plana, 2006
- GUBERN, ROMAN. *Historia del cine*. Lumen. Madrid, 2000
- LACOLLA, ENRIQUE. *El cine en su época: una historia política del film*. Comunicarte Editorial. Madrid, 2008
- LOSILLA, CARLOS. *Flujos de la melancolía. De la historia al relato del cine*. Generalitat Valenciana. Valencia, 2011
- MARTÍNEZ TORRES, AUGUSTO. *Historias del cine: un invento sin futuro*. Alianza Editorial. Madrid, 2004
- NOWELL-SMITH, GEOFFREY (ed.) *The Oxford History of World Cinema*. Oxford University Press. Oxford, 1997
- SADOUL, GEORGE. *Historia del cine mundial*. Siglo XXI. México, 1977
- SLIDE, ANTHONY (ed.) *The International Film Industry: A Historical Dictionary*. Greenwood Press. Nueva York, 1989
- TAVERNIER, BERTRAND y COURSDON, JEAN-PIERRE. *50 años de cine norteamericano: obra completa*. Akal. Barcelona, 2008
- VV. AA. *Diccionario del cine Iberoamericano: España, Portugal y América*. Iberautor Promociones Culturales. Madrid, 2011

Bibliografía complementaria:

- AUMONT, JACQUES et al. *Historia general del cine*. Ed. Cátedra. Madrid 1999
- BURCH, NOEL. *El tragaluz del infinito*. Editorial Cátedra. Madrid, 1995
- HEIDEGGER, MARTIN. *El arte y el espacio*. Herder. Barcelona, 2009
- SALVADOR MARAÑÓN, ALICIA. *Cine, literatura e historia*. Ediciones de la Torre. Barcelona, 2002
- SPOTTS, FREDERIC. *Hitler y el poder de la estética*. Antonio Macahado Editorial. Valencia, 2002
- VV. AA. *The good, the bad: the greatest heroes and villains in the history of film*. Tectum Publishers. Nueva York, 2011

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:	()

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:

Investigador en historia del cine; Cineasta, con experiencia en teoría e investigación; Historiador del arte con experiencia en cine. Experiencia docente.

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Inglés I

Clave:	Semestre: 1°	Etapa de formación básica			No. créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Total de Horas
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	4	64
		2	2		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación: Sí (X) No () Obligatoria () Indicativa (X)

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Inglés II

Objetivo general:

Integrar y aplicar el uso del inglés como herramienta de aprendizaje y proponer estrategias cognitivas y lingüísticas adecuadas a las necesidades de actualización en su área.

Objetivos específicos:

1. Preguntar y dar información general sobre él mismo y otras personas. Hablar sobre deportes, actividades de esparcimiento, así como diferentes estilos de vida.
2. Hablar sobre distintas ocupaciones y profesiones, sus actividades en la semana, preferencias y estilos de vida.
3. Preguntar y responder sobre ropa y hábitos de consumo.
4. Describir física y emocionalmente a distintas personas.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Saludar y conocer personas	6	8
2	Deportes y tiempo libre	8	8
3	Familia y trabajo	8	8
4	Ir de compras	8	6
5	Amigos y compañeros	2	2
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Saludar y conocer personas 1.1 Gramática. 1.1.1 Verbo ser/estar. 1.1.2 Artículos indefinidos.

	1.1.3 Repaso del verbo ser/estar. 1.2 Vocabulario. 1.2.1 Países. 1.2.2 Números del 1 al 10. 1.2.3 Objetos comunes de la vida diaria. 1.2.4 Números del 11 al 30. 1.2.5 Adjetivos: sentimientos. 1.3 Pronunciación. 1.3.1 Énfasis en la oración. 1.3.2 Letras del alfabeto. 1.3.3 Acentuación de las palabras. 1.4 Comprensión de Lectura. 1.4.1 Leer un diálogo. 1.4.2 Leer una forma simple. 1.5 Expresión escrita. 1.5.1 Completar un diálogo. 1.5.2 Completar una forma con información personal. 1.5.3 Completar un directorio. 1.6 Comprensión auditiva. 1.7 Escuchar una conversación.
2	Deportes y tiempo libre 2.1 Gramática. 2.1.1 Preguntas y respuestas con el verbo hacer. 2.1.2 Presente simple- 3er persona de manera afirmativa. 2.1.3 Repaso del verbo hacer. 2.2 Vocabulario. 2.2.1 Días de la semana. 2.2.2 Deportes y ejercicios. 2.2.3 Gustos y cosas o actividades que desagradan. 2.2.4 Deportes y actividades de esparcimiento. 2.3 Pronunciación. 2.3.1 Entonación ascendente. 2.4 Comprensión de lectura 2.4.1 Leer un folleto. 2.4.2 Reportar una lectura. 2.4.3 Prueba de lectura. 2.5 Expresión escrita. 2.5.1 Completar una solicitud para una membresía. 2.5.2 Completar un cuestionario. 2.5.3 Escribir oraciones acerca de la música. 2.6 Comprensión auditiva. 2.6.1 Escuchar una conversación. 2.6.2 Escuchar una canción. 2.7 Expresión oral. 2.7.1 Preguntar información personal. 2.7.2 Describir fotos. 2.8 Preguntar acerca de gustos y cosas o temas que desagradan.
3	Familia y trabajo 3.1 Gramática. 3.2 Vocabulario. 3.3 Pronunciación. 3.4 Comprensión de lectura 3.5 Expresión escrita. 3.6 Comprensión auditiva. 3.7 Expresión oral.

	3.8 Preguntar acerca de gustos y cosas ó temas que desagradan.
4	Ir de compras 4.1 Gramática. 4.2 Vocabulario. 4.3 Pronunciación. 4.4 Comprensión de lectura. 4.5 Expresión escrita. 4.6 Comprensión auditiva. 4.7 Expresión oral. 4.8 Preguntar acerca de gustos y cosas o temas que desagradan.
5	Amigos y compañeros 5.1 Gramática. 5.2 Vocabulario. 5.3 Pronunciación. 5.4 Comprensión de lectura. 5.5 Expresión escrita. 5.6 Comprensión auditiva. 5.7 Expresión oral. 5.8 Preguntar acerca de gustos y cosas o temas que desagradan.
Bibliografía básica: <i>Diccionario bilingüe inglés-español, español-inglés.</i>	
Bibliografía complementaria: Harmer, J. (2004). <i>Just grammar</i> . Malasya: Ed. Marshal Cavendish.	
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 () 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 () Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario () Otras:
Perfil profesiográfico: Licenciado en Letras Modernas o en Enseñanza de Inglés, de preferencia con posgrado, y 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: Introducción a la actuación en el cine

Clave:	Semestre: 1º	Etapas de formación básica	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 3	Práctica: 0	Horas por semana 3
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Dirección de actores I

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno conocerá el desarrollo de la actuación para cine y sus características de forma que tomará conciencia de lo fundamental de esta labor para la comunicación efectiva del cine.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El arte de la actuación	16	0
2	La actuación en el cine	16	0
3	Análisis crítico de la actuación cinematográfica	16	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El arte de la actuación 1.1 Introducción 1.2 Realidad y ficción 1.3 Narración y representación 1.4 La mimesis 1.5 El ser humano y su representación 1.6 El personaje 1.7 La actuación y el actor desde las visiones estéticas, histórico-sociales y psicológicas
2	La actuación en el cine 2.1 El paso de la actuación teatral a la cinematográfica 2.2 La actuación en el cine silente 2.3 La actuación en el primer cine sonoro 2.4 Actuación, plano y montaje cinematográfico 2.5. El <i>close up</i> y el actor 2.6 Actuación y lenguaje cinematográfico
3	Análisis crítico de la actuación cinematográfica 3.1 Elementos subjetivos en el análisis de las actuaciones cinematográficas 3.2 Elementos objetivos en el análisis de las actuaciones cinematográficas 3.3 Análisis crítico de diferentes ejemplos de actuación en el cine

Bibliografía básica:

- ARISTÓTELES. *Poética*. Gredos. Madrid, 2010
- AUMONT, JACQUES. *El rostro en el cine*. Paidós. Madrid, 1997
- BENTLEY, ERIC. *La vida del drama*. Paidós. México, 1985

Bibliografía complementaria: - ALATORRE, CLAUDIA CECILIA. <i>Análisis del drama</i>. Gaceta. México, 1986 - CHÉJOV, ANTON PAVLOVICH. <i>El jardín de los cerezos</i>. Editorial Milenio. México, 2009 - OLIVIER, LAURENCE. <i>Confesiones de un actor</i>. Planeta. México, 1985 - SÓFOCLES. <i>Edipo Rey</i>. Porrúa. México, 1980.			
Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico: Cineasta o licenciado en actuación o en literatura dramática y teatro o afín. 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: Introducción a la música y al sonido cinematográfico				
Clave:	Semestre: 1	Etapa de formación básica		No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
		4	0	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (obligatoria/indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Estructuras musicales

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno conocerá los conceptos teóricos básicos sobre el fenómeno sonoro, los orígenes y elementos de la música y su incidencia en el fenómeno fílmico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción al sonido	16	0
2	Introducción al origen y los elementos de la música	16	0
3	La música en la banda sonora	16	0
4	Registro sonoro	16	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción al sonido 1.1 El entorno sonoro. Análisis del entorno sonoro: sonidos naturales, humanos y artificiales 1.2 Acústica física 1.3 Altura, intensidad y timbre 1.4 Emisión, transmisión y recepción 1.5 Psicoacústica. (Percepción) 1.6 La audición, fisiología básica de la audición 1.7 Acústica musical 1.8 Índices acústico-musicales, intervalos, escalas, la serie armónica
2	Introducción al origen y los elementos de la música 2.1 Orígenes de la música. El rito, el mito, el arte 2.2 Teorías sobre el origen de la música 2.3 Elementos de la música. El ritmo, la melodía, el timbre
3	La música en la banda sonora 3.1 Conceptualización de la banda sonora en el cine 3.2 Usos de la música en el cine: Ubicación, intención, énfasis 3.3 El Área de sonido: divisiones y responsabilidades 3.4 El trabajo con el músico: vías de comunicación
4	Registro sonoro

	4.1. Anatomía de la voz, inteligibilidad de la palabra, patrón de radiación de la voz 4.2. Fundamentos del sonido 4.2.1. Presión 4.2.2. Amplitud 4.2.3. Frecuencia 4.2.4. Fase 4.2.5. Longitud de onda 4.2.6. Velocidad del sonido 4.2.7. Armónicos 4.2.8. Envoltura acústica 4.3. Comportamiento físico del sonido 4.3.1. Reflexión 4.3.2. Absorción 4.3.3. Reverberación 4.3.4. Refracción 4.3.5. Enmascaramiento 4.3.6. Intermodulación 4.3.7. Generación de armónicos, resonancia y espectro armónico 4.4. Introducción a la acústica de locaciones 4.5. Micrófonos 4.6. El registro sonoro magnético y la grabación analógica 4.7. Grabación de sonido digital
--	---

Bibliografía básica:

- LABRADA, JERONIMO. *El registro sonoro*. Editorial Norma. Barcelona, 1996
- LARSON GUERRA, SAMUEL. *Pensar el sonido*. CUEC-UNAM. México, 2010
- STORR, ANTHONY. *La música y la mente*. Paidós. Barcelona, 2002

Bibliografía complementaria:

- ANTAKI, IKRAM. *En el Banquete de Platón*. Joaquín Mortiz. México, 1998
- MURRAY SCHAFER, R. *Hacia una educación sonora*. Pedagogías Musicales Abiertas. Buenos Aires, 1994
- CARLOS, ROSADO. *Acústica 1*. Trillas. México, 1974
- CATTOLI, BLANCA. *Apuntes de acústica y escalas exóticas*. Ricordi. Buenos Aires, 1981
- RECK, DAVID. *Music of the Whole Earth*. Charles Scribner's sons. Nueva York, 1977

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 o cineasta con experiencia en la composición musical para cine y el diseño sonoro. 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: Introducción a los campos de conocimiento cinematográfico

Clave:	Semestre: 1º	Etapas de formación básica	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	
	2	2	4
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del cine de animación, Seminario de grabación en estudio, Guión de ficción I

Objetivo(s) de la asignatura:

Brindar al alumno un panorama general de cada uno de los campos de la cinematografía

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Historia de la representación gráfica y en secuencia	4	4
2	Cine documental y realidad social mexicana	5	5
3	Guión de ficción	5	5
4	Principios básicos de la edición cinematográfica	5	5
5	Historia del arte	4	4
6	Historia de la producción cinematográfica	4	4
7	Diseño sonoro cinematográfico	5	5
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Historia de la representación gráfica y en secuencia 1.1. Concepto de ilustración: el signo, la comunicación y el lenguaje 1.2. Asociación escritura-imagen: evolución de sus manifestaciones en las culturas antiguas 1.3. Diseño gráfico del renacimiento y las publicaciones periódicas 1.4. Tipografía 1.5. Consecuencias de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa 1.6. La Bauhaus 1.7. Origen y desarrollo de la representación gráfica moderna 1.8. El concepto de la narración gráfica en los medios de comunicación de masas
2	Cine documental y realidad social mexicana 2.1. Desarrollo histórico de la formación social mexicana 2.2. Identidad nacional 2.3. Tópicos económicos de la realidad mexicana 2.4. Problemas y políticas actuales de la educación en México 2.5. El cine documental y sus tareas
3	3. Guión de ficción 3.1. El tiempo en la narración cinematográfica 3.2. La relación entre tiempo y espacio en la narración cinematográfica

	3.3. El cortometraje de ficción
4	4. Principios básicos de la edición cinematográfica Edición en cine 4.2. Conocimientos fundamentales 4.3. Edición en televisión 4.4. Edición en video 4.5. Edición no lineal
5	5. Historia del arte El arte y los artistas 5.2. La percepción de la obra de arte 5.3. De la prehistoria al arte clásico 5.4. Iglesia, monarquía y burguesía 5.5. La ilustración y las revoluciones en las artes 5.6. Panorama de las artes aplicadas, artes suntuarias, artes decorativas y artes efímeras
6	6. Historia de la producción cinematográfica La producción en los orígenes del cine 6.2. El nacimiento del cine industrial (Hollywood) 6.3. El modelo industrial: <i>Las Majors</i> 6.4. El modelo Europeo 6.5. Historia de la producción en México 6.6. El futuro de la producción 6.7. La evolución del productor
7	7. Diseño sonoro cinematográfico Características básicas 7.2. La perspectiva, la imagen aural 7.2.1. El estéreo y el falso estéreo 7.2.2. El sonido en función de una imagen 7.3. El sonido subjetivo y el movimiento 7.4. Los cinco elementos de la banda sonora cinematográfica y su función dramática y narrativa 7.5. La hoja de mezcla 7.5.1. Ruidos incidentales 7.5.2. Doblaje 7.6. Armado de pistas contra imagen 7.7. Masterización

Bibliografía básica:

Historia de la representación gráfica y en secuencia

DROSTE, MAGDALENA. *Bauhaus*. Taschen, Colonia, 2006
 ELGER, DIETMAR. *Dadaísmo*. Taschen, Colonia, 2008
 GANTEFHURER-TRIER, ANNE. *Cubismo*. Taschen, Colonia, 2000
 GESINE BAUR, EVA. *Rococó*. Taschen, Colonia, 2008
 HESS, BARBARA. *Expresionismo abstracto*. Taschen, Colonia, 2009
 LUCIE-SMITH, EDWARD. *Art Today*. Phaidon, Nueva York, 2009
 MARTIN, SYLVIA. *Futurismo*. Taschen, Colonia, 2007
 MARZONA, DANIEL. *Arte conceptual*. Taschen, Colonia, 2009
 MEGGS, PHILIP B. *Historia del diseño gráfico*. Trillas, México, 2008
 WOLF, NORBERT. *Expresionismo*. Taschen, Colonia, 2005

Cine documental y realidad social mexicana

AGUILAR MÉNDEZ, SERGIO et al. *Problemas sociales, económicos y políticos de México*. UNAM. México, 2006
 BÉJAR, RAÚL y GONZÁLEZ, HÉCTOR (coords.) *La identidad nacional mexicana como problema político y cultural*. UNAM-Siglo XXI. México, 2000
 CHOSSUDOVSKY, MICHEL. *Guerra y globalización. Antes y después del XI-IX-MMI*. Siglo XXI. México, 2005
 COSÍO VILLEGAS, DANIEL. *Nueva historia mínima de México*. El Colegio de México. México, 2005
 RODAS CARPIZO, A. *Estructura socioeconómica de México*. Limusa / Noriega. México, 2000

Guión de ficción

BETTETINI, GIANFRANCO. *Tiempo de expresión cinematográfica: La lógica temporal de los test audiovisuales*. Fondo de Cultura Económica. México, 1984
 MARIN, FERNANDO. *Cómo escribir el guión de un cortometraje*. Alba. Madrid, 2011
 PHILIPS, WILLIAM H. *Writing Short Scripts*. Syracuse University Press. Nueva York, 1999
 TRUFFAUT, FRANÇOIS. *El cine según Hitchcock*. Alianza. Madrid, 2001

Principios básicos de la edición cinematográfica

PINEL, VINCENT. *El montaje, el espacio y el tiempo en el film*. Paidós. Barcelona, 2004
REISZ, KAREL. *Técnica del montaje cinematográfico*. Taurus. Madrid, 1980
SÁNCHEZ, RAFAEL C. *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. La crujía. Buenos Aires, 2003

Historia del arte

FONTANEL, BÉATRICE. *Daily Life in Art*. Abrams. Nueva York, 2006
FREELAND, CYNTHIA. *Pero ¿esto es arte?* Ediciones Cátedra. Madrid, 2006
GOMBRICH, E.H. *La historia del arte*. Editorial Phaidon, Barcelona, 2009
LAVER, JAMES. *Breve historia del traje y la moda*. Ediciones Cátedra. Madrid, 2008
NEWALL, DIANA. *Apreciar el arte*. Art Blume, S.L. Barcelona, 2009
ORTIZ, AUREA y PIQUERAS, MARÍA JESÚS. *La pintura en el cine: cuestiones de representación visual*. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2003
PRETTE, MARIA CARLA y DE GIORGIS, ALFONSO. *Comprender el arte y entender su lenguaje*. Susaeta Ediciones. Madrid, 2008
TARABRA, DANIELA. *Saber ver los estilos del arte*. Electa Random House Mondadori. Barcelona, 2009

Historia de la producción cinematográfica

DE LOS REYES, AURELIO. *Cine y sociedad en México: 1896-1930* UNAM. México, 2010
GARCÍA CANCLINI, SERGIO y PIEDRAS FERIA, ERNESTO. *Las industrias culturales y el desarrollo de México*. Siglo XXI / Flacso. México, 2008
GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, BEGOÑA. *Oficios del cine*. Ocho y Medio. Madrid, 2004
VALANTIN, JEAN MICHEL. *Hollywood, el pentágono y Washington: los tres actores de una estrategia global*. Laertes. Barcelona, 2008

Diseño sonoro cinematográfico

LABRADA, JERÓNIMO. *El sentido del sonido: La expresión sonora en el medio audiovisual*. Editorial Alba, Barcelona, 2009
LARSON GUERRA, SAMUEL. *Pensar el sonido*. CUEC-UNAM. México, 2010.
VALENZUELA, JOSÉ. *The complete Pro tools handbook*. Miller Freeman Books. San Francisco, 2004

Bibliografía complementaria:

Historia de la representación gráfica y en secuencia

VV. AA. *Treinta mil años de arte*. Phaidon Press Limited, Nueva York, 2000

Cine documental y realidad social mexicana

ACOSTA VELDELEON, WILSON. *Las ciencias sociales a través del cine*. Magisterio. Madrid, 2000
BREU, RAMON. *El documental como estrategia educativa*. Grao. Barcelona, 2010
MENDOZA, CARLOS. *La invención de la verdad: nueve ensayos sobre cine documental*. CUEC/UNAM. México, 2006
TOSANTOS, CARLOS MARÍA. *Cine y periodismo: los complementos*. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2004
VV.AA. *Cuadernos de Estudios Cinematográficos, 8: Documental*. CUEC-UNAM. México, 2006

Guión de ficción

BERMAN, SABINA et al. *Antología de cortometrajes*. Ediciones El Milagro. México, 1997
BORDWELL, DAVID. *La narración en el cine de ficción*. Paidós Ibérica. Barcelona, 1996
COWGILL, LINDA J. *Writing short films: Structure and content for screen for screenwriters*. Lone Eagle. Los Angeles, 1997
DELEUZE, GILLES. *La imagen-tiempo: Estudios sobre cine 2*. Paidós. Barcelona, 1987
HEIDEGGER, MARTIN. *El ser y el tiempo*. Fondo de Cultura Económica. México, 1971
QUY, SIMON. *Teaching short Films*. British Film Institute. Londres, 2007

Principios básicos de la edición cinematográfica

DACYNGER, KEN. *Técnicas de edición en cine y video*. Gedisa. Barcelona, 1999
KATZ, Steven D. *Plano a plano: De la idea a la pantalla*. Plot ediciones. Madrid, 2005
VV. AA. *Manuales operativos de Avid y Final Cut*

Historia del arte

BELL, JULIAN. *El espejo del mundo. Una historia del arte*. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2008
DUTTON, DENIS. *El instinto del arte. Belleza, placer y evolución humana*. Ediciones Paidós Ibérica/Espasa Libros. Barcelona, 2010
ECO, UMBERTO. *Historia de la belleza*. Lumen/ Random House Mondadori. Barcelona, 2005
ECO, UMBERTO. *Historia de la fealdad*. Lumen/ Random House Mondadori. Barcelona, 2007
HATJE, URSULA. *Historia de los estilos artísticos (tomo I)*. Ediciones Istmo. Barcelona, 1971

HATJE, URSULA. *Historia de los estilos artísticos* (tomo II). Ediciones Istmo. Barcelona, 1971
 LUCIE-SMITH, EDWARD. *The story of craft. The craftsman's role in society*. Van Nostrand Reinhold Company. Nueva York, 1984
 MASSEY, ANNE. *Interior design of the 20th century*. Thames and Hudson. Londres, 1990
 VV. AA. / THE PROGRAM FOR ART ON FILM. *Art on Screen. A Directory of Films and Videos About the Visual Arts*. Metropolitan Museum of Art / J. Paul Getty Trust. Los Angeles, 1991

Historia de la producción cinematográfica

BARISONE, LUCIANO. *Histoire de produire Les films*. D'Ici. París, 2004
 BORDWELL, DAVID; STAIGER, JANET y THOMPSON, KRISTIN. *El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción*. Paidós. Barcelona, 1997
 CHION, MICHEL. *El cine y sus oficios*. Cátedra. Madrid, 1999
 CONTRERAS ESPINOZA, FERNANDO. *La producción, sector primario de la industria cinematográfica*. Difusión Cultural-UNAM. México, 1973

Diseño sonoro cinematográfico

CHION, MICHEL. *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós. Barcelona, 1998
 LABRADA, JERONIMO. *El registro sonoro*. Editorial Norma. Barcelona, 1996

Filmografía básica:

Guión de ficción

BUÑUEL, LUIS. *Un perro andaluz* 16 min. Francia, 1929
 DAVIDSON, ADAM. *The lunch date* 12 min. Estados Unidos, 1989
 GRIFFITH, D.W. *El nacimiento de una nación* 190 min. Estados Unidos, 1915
 KUBRICK, STANLEY. *2001, odisea del espacio* 141 min. Estados Unidos, 1968
 KUROSAWA, AKIRA. *Los sueños de Akira Kurosawa / El tunel* 119 min. Estados Unidos, 1990
 POLANSKI, ROMAN. *Dos hombres y un armario* 15 min. Polonia, 1958
 WELLES, ORSON. *Ciudadano Kane* 119 min. Estados Unidos, 1941

Filmografía complementaria:

ALLEN, WOODY et al. *Historias de Nueva York* 124 min. Estados Unidos, 1989
 CARRERA, CARLOS. *El héroe* 5 min. México, 1994
 FIGGIS, MIKE. *Timecode* 97 min. Estados Unidos, 2000
 HITCHCOCK, ALFRED. *La saga* 80 min. Estados Unidos, 1948
 MOYA, ALEJANDRA. *Ponchada* 14 min. México, 1995
 NOLAN, CHRISTOPHER. *Memento* 113 min. Estados Unidos, 2000

Sugerencias didácticas:

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	(X)
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: Cineasta, con experiencia en animación y docente; cineasta con experiencia en investigación/documentalista; guionista con experiencia en cortometraje; cineasta, con experiencia en post producción o editor con experiencia en docencia; historiador o Profesional con especialización o conocimientos profundos en Historia del Arte; cineasta con experiencia en producción y desarrollo en historia y análisis del cine; sonidista con experiencia y manejo avanzado de sistemas de mezcla profesional

Nota: este curso será impartido por distintos profesores especialistas de cada campo mencionado