

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: Cinefotografía II				
Clave:	Semestre: 2º	Etapa de formación básica		No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
		2	4	
Modalidad: Curso		6		
		96		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa
Asignatura con seriación antecedente: Cinefotografía I
Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna
Objetivo(s) de la asignatura: El alumno identificará los principios para el funcionamiento y operación de la cámara de formato 16 mm. y las herramientas complementarias a la cámara.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Temperatura de color y filtros	4	4
2	Lámparas profesionales y lámparas alternativas	4	2
3	La película cinematográfica en color	4	4
4	Exposición en exteriores	2	4
5	Prácticas de exposición en exterior con película en color	4	4
6	Prácticas de exposición en interior con película en color	3	4
7	Principios de corrección de color	2	6
8	La cámara cinematográfica	3	12
9	Taller de asistencia de cámara	0	8
10	El telecine	4	4
11	Técnicas de exposición e iluminación en exteriores	2	12
Total de horas:		32	64
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Temperatura de color y filtros 1.1.El concepto de temperatura de color 1.2.Filtros de corrección 1.3.Balance de color y efectos 1.4.Filtros de gelatina
2	Lámparas profesionales y lámparas alternativas 2.1.Funcionamiento de los reflectores, estructuras y cualidades 2.2. Lámparas incandescentes y lámparas de descarga 2.3. Foto lámparas, focos ahorradores, luces de tungsteno y leds 2.4.Curvas polares 2.5.Rendimiento lumínico y de color
3	La película cinematográfica en color 3.1.Análisis de la estructura de una película en color 3.2. Tipos de película 3.3. Latitud de exposición

4	Exposición en exteriores 4.1.Técnicas de exposición 4.2. Luz reflejada 4.3.Luz incidente
5	Prácticas de exposición en exterior con película en color 5.1.El punto de vista 5.2. Criterio de exposición 5.3. Control del contraste en la fotografía en exteriores
6	Prácticas de exposición en interior con película en color 6.1.Análisis de las posiciones y efectos de la luz sobre rostros y objetos 6.2. Prácticas de iluminación
7	Principios de corrección de color 7.1.Photo shop como herramienta de corrección de color y de manipulación de imágenes
8	La cámara cinematográfica 8.1.Mecanismos 8.2. Motores 8.3. Óptica 8.4. Cables 8.5. Baterías 8.6. Periféricos
9	Taller de asistencia de cámara 9.1.Funciones y responsabilidades de los asistentes de cámara 9.2. Funciones y responsabilidades de los operadores de cámara 9.3. Pruebas de latitud de exposición y cámara
10	El telecine 10.1.De lo analógico a lo digital 10.2. Telecine
11	Técnicas de exposición e iluminación en exteriores 11.1.Práctica de las técnicas de exposición 11.2. Iluminación para un rodaje en exteriores con película en color

Bibliografía básica:

- ALMENDROS, NÉSTOR. *Reflexiones de un cinefotógrafo*. CUEC-UNAM. México,1990
- BROWN, BLAIN. *Motion Picture and video lighting*. Elsevier. Nueva York, 2007
- MALKIEWICZ, KRIS. *Film Lighting* Simon & Shuster. Nueva York, 1986
- MILLERSON, GERARD. *The technique Lighting for television and motion pictures*. Focal Press. Nueva York, 1972
- THE KODAK WORLDWIDE STUDENT PROGRAM. *Student filmmaker's handbook*. Kodak Professional Motion Imaging. Rochester, 2010

Bibliografía complementaria:

- ASC. *American cinematographers manual*. The American Society of Cinematographers. California, 2004
- BALLINGER, ALEXANDER. *Nuevos directores de fotografía*. Ocho y medio. Madrid, 2004
- BOUILLOT, RENÉ. *Curso de fotografía digital*. Editorial Omega. Barcelona, 2005
- DUNN, JACK F. y WAKEFIELD, GEORGE L. *Exposure manual*. Fountain press. Nueva York,1981
- FREEMAN MICHAEL. *Guía completa de fotografía digital*. Editorial Blume. Barcelona, 2003
- Manuales de cámaras. Bolex y Arriflex 16 BL.
- MASCELLI, JOSEPH V. *Tools / Text, Mascelli's cine workbook*. Cine / graphic publications. Los Angeles, 1973
- NURMBERG, WALTER. *Iluminación en la fotografía*. Editorial Omega. Barcelona, 2008

Hemerografía complementaria

- *American cinematographer magazine*

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

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

Perfil profesiográfico: Cineasta, con experiencia en fotografía. Fotógrafo profesional. Experiencia docente.

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Géneros dramáticos I

Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica Campo: Guión Campo: Montaje Campo: Producción Campo: Realización de cine de ficción	No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria de elección	Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría: 3	Práctica: 1	64
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Géneros dramáticos II

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno será capaz de distinguir las características de los géneros dramáticos definidos por Aristóteles y su evolución histórica. Aplicará los conocimientos adquiridos al análisis y escritura de ficciones cinematográficas.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción al estudio de los géneros dramáticos	8	0
2	Los géneros aristotélicos y su evolución histórica	8	0
3	La tragedia griega	8	4
4	Evolución histórica de la tragedia	8	4
5	La comedia clásica	8	4
6	Evolución histórica de la comedia	8	4
Total de horas:		48	16
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1.	Introducción al estudio de los géneros dramáticos 1.1. La noción de género en la ficción literaria, teatral y cinematográfica 1.2. Elementos a analizar en el estudio de los géneros dramáticos 1.3. La relación de género, tono y estilo 1.4. Géneros dramáticos y géneros cinematográficos: similitudes y diferencias
2.	Los géneros aristotélicos y su evolución histórica 2.1. Los tipos de poesía según Aristóteles 2.2. La definición aristotélica sobre los géneros dramáticos 2.3. La evolución histórica de los géneros dramáticos: la tradición aristotélica 2.4. Los géneros dramáticos según Rodolfo Usigli 2.5. Los géneros dramáticos según Luisa Josefina Hernández 2.6. Los géneros dramáticos según Eric Bentley
3.	La tragedia griega 3.1. El origen de la tragedia 3.2. La tragedia según Aristóteles 3.3. Temas y conflictos paradigmáticos de la tragedia griega 3.4. La relación del hombre y su contexto en la tragedia griega

	3.5. Caos y orden 3.6. El héroe trágico 3.7. Libertad, destino y transgresión 3.8. Híbris 3.9. Pathos 3.10. Situaciones paradigmáticas de la tragedia 3.11. La trayectoria trágica 3.12. Error trágico 3.13. Peripécia 3.14. Anagnórisis 3.15. Clases de tragedia: destrucción y sublimación 3.16. Efecto emocional de la tragedia: la catarsis 3.17. El diálogo en la tragedia
4.	Evolución histórica de la tragedia 4.1. La tragedia isabelina 4.2. La tragedia del Siglo de Oro 4.3. La tragedia neoclásica 4.4. La tragedia romántica 4.5. Búsquedas de lo trágico en el teatro moderno y contemporáneo 4.6. Búsquedas de lo trágico en la dramaturgia mexicana 4.7. La tragedia en el cine mundial 4.8. La tragedia en el cine mexicano
5.	La comedia clásica 5.1. El origen de la comedia 5.2. Comedia antigua y comedia nueva 5.3. La comedia según Aristóteles 5.4. Temas y conflictos paradigmáticos de la comedia clásica 5.5. El personaje cómico 5.6. Tipos sociales y comedia costumbrista 5.7. Vicio de conducta 5.8. Situaciones paradigmáticas de la comedia clásica 5.9. La trayectoria cómica 5.10. Escarnio 5.11. Clases de comedia: caracteres y enredos 5.12. Efecto emocional de la comedia. Dolor y humor: los mecanismos de la risa 5.13. El diálogo en la comedia
6.	Evolución histórica de la comedia 6.1. La comedia latina 6.2. La Commedia dell'Arte 6.3. La comedia isabelina 6.4. La comedia del Siglo de Oro 6.5. La comedia neoclásica 6.6. La comedia en el Romanticismo 6.7. La comedia en el teatro moderno y contemporáneo 6.8. El <i>stand-up</i> 6.9. La comedia en el teatro mexicano 6.10. La comedia en el cine mundial 6.11. La comedia en el cine mexicano

Bibliografía básica:

- ARISTÓTELES. *Poética*. UNAM. México, 2000.
- BENTLEY, ERIC. *La vida del drama*. Paidós. Buenos Aires, 1964
- KITTO, H. D. F. *Greek tragedy: A literary study*. Methuen. Londres, 1961
- ROBLES, Xavier. *La oruga y la mariposa: Los géneros dramáticos en el cine*. CUEC-UNAM. México, 2010
- USIGLI, RODOLFO. *Itinerario del autor dramático*. Casa de España. México, 1940

Bibliografía complementaria:

- BLOOM, HAROLD. *Shakespeare: La invención de lo humano*. Anagrama. Barcelona, 2002
- BOWRA, C.M. *Historia de la literatura griega*. Fondo de Cultura Económica. México, 1973
- CAMPBELL, JOSEPH. *Diálogo con Bill Moyers: El poder del mito*. Emecé. Barcelona, 1991
- CAMPBELL, JOSEPH. *Las máscaras de dios: Mitología primitiva*. Alianza. Madrid, 1990
- CLARCK, BARRET HARPER. *European theories of the drama, With a supplement on the american drama, an anthology of dramatic theory and criticism from Aristotle to the present day, in a series of selected texts, with commentaries, biographies, and bibliographies*. Appleton. Nueva York, 1925
- DE VEGA, LOPE. *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo: Dirigido a la Academia de Madrid*. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales / Festival de Teatro Clásico de Almagro. Madrid,

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: **Guión de ficción I**

Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica Campo: Guión		No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección		Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	48
		2	1	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Introducción a los campos de conocimiento cinematográfico

Asignatura con seriación subsecuente: Guión de ficción II

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno será capaz de escribir el guión para un cortometraje de ficción, con duración de 5 minutos, sin diálogos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Práctica
1	Definición del concepto	8	4
2	Desarrollo argumental	8	4
3	Diseño estructural y escritura del guión	8	4
4	Reescritura del guión	8	4
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1.	Definición del concepto 1.1. Análisis de las características formales y de producción del cortometraje a desarrollar (ficción, 5 minutos, sin diálogos ni voces <i>off</i>) 1.2. Definición de los componentes temáticos, narrativos, dramáticos y formales a desarrollar 1.3. Definición de diferentes posibles planteamientos argumentales a partir de los componentes temáticos, narrativos, dramáticos y formales 1.4. Elección del planteamiento argumental a desarrollar en el cortometraje
2.	Desarrollo argumental 2.1. Análisis de las implicaciones temáticas, narrativas, dramáticas y formales del planteamiento a desarrollar 2.2. Definición de los personajes 2.3. Definición del conflicto dramático 2.4. Definición del planteamiento, el clímax y el desenlace 2.5. Definición de la línea argumental 2.6. Definición del manejo emocional de la información (sorpresa/suspense) 2.7. Definición del punto de vista narrativo
3.	Diseño estructural y escritura del guión 3.1. Definición de la estructura general (escaleta) 3.2. Desarrollo de todos los elementos constitutivos del guión (primer tratamiento)
4.	Reescritura del guión 4.1. Análisis del funcionamiento de los componentes dramáticos y narrativos del primer tratamiento 4.2. Análisis del funcionamiento de los componentes temáticos del primer tratamiento

	4.3. Análisis del funcionamiento de los componentes formales del primer tratamiento 4.4. Definición de objetivos temáticos, formales, narrativos y dramáticos de la reescritura 4.5. Reescritura del guión 4.6. Análisis del funcionamiento de los componentes dramáticos y narrativos de la reescritura 4.7. Análisis del funcionamiento de los componentes temáticos de la reescritura 4.8. Análisis del funcionamiento de los componentes formales de la reescritura 4.9. Correcciones a la reescritura 4.10. Balance grupal del proceso, desde el inicio hasta la versión final de los guiones
--	---

Bibliografía básica:

- COWGILL, LINDA J. *Writing Short Films: Structure and Content for Screenwriters*. Lone Eagle Publishing. Los Angeles, 2005
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Curso-taller de guionismo*, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- MARÍN, FERNANDO *Cómo escribir el guión de un cortometraje*. Editorial Alba. Madrid, 2011
- PHILLIPS, WILLIAM H. *Writing Short Scripts*. Syracuse University Press. Nueva York, 1999
- QUY, SYMON y CLARK, VIVIENNE (Coord.) *Teaching Short Films*. British Film Institute. London, 2007

Bibliografía complementaria:

- EDGAR-HUNT, ROBERT; MARLAND, JOHN, y RICHARDS, JAMES. *Bases del cine: Guión*. Parramón Arquitectura y Diseño. Barcelona, 2010
- FERNÁNDEZ DÍEZ, FEDERICO. *El libro el 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
- HUET, ANNE. *El guión*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2006
- KOHAN, SILVIA ADELA. *Taller de escritura*. Diseño. Madrid, 1991
- RODARI, GIANNI. *Gramática de la fantasía: Introducción al arte de inventar historias*. Planeta. Barcelona, 2006
- VILCHES, LORENZO. *Taller de escritura para cine*. Gedisa. Barcelona, 1998

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Perfil profesiográfico:

Guionista, con experiencia en cortometraje y docente.

Observaciones especiales: la proporción entre las horas de seguimiento de proyecto (asesorías individuales) y taller (lectura y discusión en grupo) es solamente sugerida. El titular de la asignatura podrá dar mayor énfasis (e incluso, exclusividad) a una u otra estrategia didáctica, según su criterio y las características de los proyectos a desarrollar.

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 del cine de animación			
Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica Campo: Realización de cine de animación	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección		Horas	Horas al semestre
Tipo: Teórica		Teoría: 3	Práctica: 0
		3	48
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Introducción a los campos de conocimiento cinematográfico

Asignatura con seriación subsecuente: Gráfica en movimiento

Objetivo de la asignatura:

El alumno identificará la importancia del cine de animación en el desarrollo del cine mismo, y se formará un panorama general de la historia de la animación mundial a través de sus técnicas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Pioneros del cine de animación	9	0
2	El perfeccionamiento técnico de la animación y el nacimiento de la industria	3	0
3	La edad de oro en la animación americana	3	0
4	El control de movimiento o Stop Motion	3	0
5	La televisión y las nuevas miradas al medio	3	0
6	El animé japonés	9	0
7	La incorporación de herramientas digitales	9	0
8	Panorama y actualidad	9	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Pioneros del cine de animación 1.1. Inventos ópticos que preludian el Cinematógrafo 1.2. La linterna mágica de Athanasius Kircher 1.3. Las fantasmagorías de Robertson 1.4. Peter M Roget y el principio de la persistencia de la visión 1.5. Peter M Roget y el invento del taumátropo 1.6. El fenaquitoscópio de Joseph Plateau 1.7. El zoótropo de Pierre Desvignes 1.8. El nacimiento de la animación 1.9. James Stuart Blackstone 1.10. Segundo de Chaumon <i>el hotel eléctrico</i>
2	El perfeccionamiento técnico de la animación y el nacimiento de la industria 2.1. Winsor McCay 2.2. Earl D Hud, Raoul Barre, y Bill Nolan

	2.3. Los hermanos Fleisher 2.4. Walt Disney: la partitura musical previa y la sincronización de la banda sonora 2.5. El color, <i>Blancanieves</i>
3	La edad de oro en la animación americana 3.1. Los hermanos Fleisher 3.2. MGM y Hanna Barbera 3.3. La Warner Bros. y Bugs Bunny 3.4. Animación de propaganda y la II Guerra Mundial
4	El control de movimiento o Stop Motion 4.1. El stop motion 4.2. Ladislav Starevich 4.3. De Willis O'Brien a Ray Harrihausen, Aardman y Tim Burton
5	La televisión y las nuevas miradas al medio 5.1. Gran Bretaña, Francia, Italia y la escuela de Zagreb 5.2. Hanna Barbera 5.3. La Animación en el bloque socialista: Jiri Trnka, Karel Zeman, Jan Svankmajer, Jiri Barta 5.4. La URSS: Yuri Norstein, Garri Bardin 5.5. La animación experimental 5.6. Oscar Fischinger 5.7. Len Lye, Norman Mac Laren y la National Film Board (Canadá)
6	El animé japonés 6.1. Orígenes y características 6.2. Mamoru Oshii y Osamu Tezuka 6.3. Estudio Ghibli 6.4. Hayao Miyazaki e Isao Takahata 6.5. El largometraje en Anime 6.6. Los géneros del anime: Kashiro Otomo, Takeshi Mori, y Koji Morimoto
7	La incorporación de herramientas digitales 7.1. Los primeros experimentos 3D 7.2. Estudio Pixar 7.3. Los largometrajes en animación digital: caso <i>Toy story</i> 7.4. Revolución tecnológica. Nuevas posibilidades
8	Panorama y actualidad 8.1. La animación en México: pioneros y animación actual 8.2. La animación en Europa 8.3. Los videojuegos en el mercado mundial 8.4. La animación en oriente: La animación “documental” 8.5. Panorama

Bibliografía básica:

- BENDAZZI, GIANNALBERTO. *Cartoons. 110 años de cine de animación*. Ocho y medio. Madrid, 2003
- RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, MANUEL. *Animación: Una perspectiva desde México*. CUEC-UNAM. México, 2006
- VV.AA. *Estéticas de la animación*. Maia editores. Madrid, 2010
- ZAPATER, JUAN E. *Dibujos en el vacío. Claves del cine japonés de animación*. Generalitat Valenciana. Valencia, 2004
-

Bibliografía complementaria:

- MOSCARDÓ GUILLEM, JOSÉ. *El cine de animación en más de 100 largometrajes*. Alianza Editorial. Madrid, 1997
- SOLOMON, CHARLES. *Les pionniers du dessin animé américain*. Dreamland éditeur. Paris, 1996
- TAYLOR, RICHARD. *Enciclopedia de técnicas de animación*. Acanto. Barcelona, 2000

Hemerografía

- *Animation magazine*
- *Los Angeles: Animation magazine*
- *Magazine Animac.* Escritos sobre animación. (Anual)
- *Lleida*

Sitios de Internet.

Animation World Network, the Hub of Animation on the Internet.
<http://www.awn.com>

Iowa State University.
<http://www.public.iastate.edu/~rllew/andivots.html>

National Film Board of Canada.
<http://www.nfb.ca>

The Jerry Beck's Cartoon Research.
<http://ftp.wi.net/~rkurer/index.htm>

The bib cartoons database.
<http://www.bcdb.com>

Van Eaton Galleries.
<http://www.vegalleries.com>

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	()
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 dirección de animación o Animador- investigador. Experiencia docente.

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Historia y análisis del cine documental mundial					
Clave:	Semestre: 2º	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 documental mexicano

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno identificará los principales procesos de desarrollo del cine documental, así como los impactos que tiene en cada sociedad que los genera.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Origen del cine documental	9	0
2	El documental de la preguerra y de la guerra	12	0
3	El documental basado en la imagen de archivo	6	0
4	El documental de post guerra	9	0
5	El documental: modernidad y post modernidad	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Origen del cine documental 1.1 El cinematógrafo como atracción de feria 1.2 Los noticieros 1.3 Las películas de viajes 1.4 Flaherty y Rousseau 1.5 Grierson y la vocación pedagógica del documental 1.6 Vertov, Medvedkin y el documental en la Revolución Soviética 1.7 Jean Vigo y el punto de vista documental
2	El documental de la preguerra y de la guerra 2.1 Primeros documentales sonoros. Buñuel y <i>Las Hurdes</i> 2.2 Joris Ivens y el documental social 2.3 Leni Riefenstahl, documentalista del nazismo 2.4 La escuela inglesa
3	El documental basado en la imagen de archivo 3.1 Esfir Shub, la visión marxista 3.2 Frank Capra. ¿Por qué peleamos? 3.3 Mijail Romm. El acervo del enemigo y la ironía 3.4 Frederic Rossif y la crónica 3.5 Peter Davis, metáfora e ironía
4	El documental de post guerra 4.1 Haanstra y la ironía placentera 4.2 De Antonio, Rogosin y Wiseman, el nuevo documental estadounidense 4.3 La escuela canadiense 4.4 Santiago Alvarez y la visión propagandística

5	El documental: modernidad y post modernidad 5.1. Chris Marker y el ensayo fílmico 5.2. Errol Morris y el documental de reconstrucción 5.3. Guerin y las nuevas tendencias 5.4. El <i>found footage</i>, y el cine doméstico
---	--

Bibliografía básica:

- BARNOW, ERIC. *El documental. Historia y estilo*. Gedisa. Barcelona, 1996
- BRESCHAND, JEAN. *El documental: la otra cara del cine*. Paidós. Barcelona, 2004
- SADOUL, GEORGE. *Historia del cine mundial. Desde los orígenes*. Siglo XXI. México, 2004
- TOSANTOS, CARLOS MARÍA. *Cine y periodismo: los complementos*. Ediciones del Serbal. Barcelona, 2004
- VV. AA. *El cine documental en América latina*. Cátedra. Madrid, 2003
- XAVIER, ISMAIL. *O olhar e a cena. Melodrama, Hollywood, cinema novo*, Nelson Rodrigues, Sao Paulo, Cosasc & Naify, 2003.
- NAGIB, LÚCIA. *A utopia no cinema brasileiro: matrizes, nostalgia, distopias*, Sao Paulo: Cosac Naify, 2006.
- GoNCALVES, Marco Antonio, O real imaginado: etnografía, cinema e surrealismo em Jean Rouch, Río de Janeiro, TopBooks, 2008.

Bibliografía complementaria:

- MENDOZA, CARLOS. *La invención de la verdad: nueve ensayos sobre cine documental*. CUEC-UNAM. México, 2006

Sugerencias didácticas:

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

Documentalista o investigador en cine 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: Historia y análisis del cine mundial II

Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 3	Práctica: 0	48
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Historia y análisis del cine mundial I

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:

Al finalizar el curso, el alumno identificará las principales etapas del desarrollo histórico del cine desde mediados del siglo XX hasta el presente y será capaz de ubicar el contexto social, económico y cultural en el que se realizaron las producciones de cada momento.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Alternativas, deterioros y rupturas. Cine de autor y cine de autores Límites y recuperaciones. Hacia un cine de la modernidad 1950-1960	12	0
2	Paradojas, contradicciones y replanteamientos del cine 1970-1980	12	0
3	Cultura y globalidad a finales de siglo XX	12	
4	Vertientes contemporáneas	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Alternativas, deterioros y rupturas. Cine de autor y cine de autores Límites y recuperaciones. Hacia un cine de la modernidad 1950-1960 1.1 Cine clásico y cine moderno 1.2 La noción de cine de autor y la noción de los autores como grupo productor de un film 1.3 El cine de estudio 1.4 El cine de productor 1.5 Críticos, teóricos y cineastas 1.6 Cinematografías emergentes 1.7 Cine y militancia
2	Paradojas, contradicciones y replanteamientos del cine 1970-1980 2.1 Rupturas y alternativas 1970 2.2 Nuevas generaciones, nuevo cine 2.3 La construcción de un lenguaje. La búsqueda de nuevos lenguajes 2.4 Cine y otras manifestaciones artísticas. Influencias y enriquecimientos 2.5 Recuperaciones. El cine de la posmodernidad
3	Cultura y globalidad a finales de siglo XX 3.1 Ampliación de posibilidades y autolimitaciones 3.2 El cine contemporáneo a finales del siglo XX

4	Vertientes contemporáneas 4.1 Algunos problemas y conceptos del cine actual 4.2 Las articulaciones espacio-temporales 4.3 El tiempo y sus fragmentaciones 4.4 El espacio y su diversidad 4.5 La movilidad del espacio 4.6 El discurso del plano secuencia 4.7 La dramaturgia visual entre lo clásico y lo neoclásico 4.8 Derivaciones y actualizaciones del montaje polifónico 4.9 El uso estructural del sonido y su interacción con lo visual. Las diversas ópticas de los cines nacionales y su estilística 4.10 Combinación de elementos dramático-visuales y su aplicación (concepto y realidad) 4.11 La modernidad fílmica y sus tendencias 4.12 La posmodernidad fílmica y sus reciclajes 4.13 Hacia un cine intercultural. El cine oriental clásico y las síntesis oriente-occidente
---	---

Bibliografía básica:

- ALLEN, ROBERT. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Paidós. Madrid, 2000
- AYALA BLANCO, JORGE. *A salto de imágenes*. Posada. México, 1989
- AYALA BLANCO, JORGE. *El cine actual, desafío y pasión*. Océano. México, 2003
- AYALA BLANCO, JORGE. *El cine actual. Palabras clave*. Océano. México, 2005
- AYALA BLANCO, JORGE. *El cine: juego de estructuras*. CONACULTA. México, 2002
- BORDWELL, DAVID. *The Cinema of Eisenstein*. Routledge. Nueva York, 2005
- BORDWELL, DAVID. *Figures traced in light*. The University of California Press. Los Ángeles, 2005
- BORDWELL, DAVID y THOMPSON, KRISTIN. *Film history. An introduction*. McGraw-Hill. Nueva York, 2005
- BORDWELL, DAVID. *Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema*. Harvard University Press. Cambridge, 1989
- BORDWELL, DAVID. *On the history of Film Style*. Harvard University Press. Cambridge, 1997
- BORDWELL, DAVID. *Poetics of cinema*. Routledge. Boston, 2007
- COUISINS, MARK. *Historia del cine*. Blume. Madrid, 2004
- GUBERN, ROMAN. *Historia del cine*. Lumen. Madrid, 2000
- LIANDRAT-GUIGUES, SUZANNE y LEUTRAT, JEAN-LOUIS. *Cómo pensar en el cine*. Cátedra. Madrid, 2003
- SADOUL, GEORGE. *Historia del cine mundial*. Siglo XXI. México, 1977

Hemerografía básica:

Cahiers du Cinema
 Cinema & Cinema
 Dirigido por...
 El Amante
 Estudios Cinematográficos
 Film Comment
 Film Quarterly
 Sight and sound
 Toma / Revista mexicana de cine

Bibliografía complementaria:

- AUMONT, JACQUES et al. *Historia general del cine*. Cátedra. Madrid 1999
- ARNHEIM, RUDOLF. *El poder del centro*. Alianza Editorial. Madrid, 2007
- AYALA BLANCO, JORGE. *Falaces fenómenos fílmicos*. UAM Iztapalapa. México, 1981
- BURCH, NOEL. *Praxis del cine*. Editorial Fundamentos. Madrid, 1970
- CASAS, ARMANDO; CONSTANTE, ALBERTO y FLORES FARFÁN, LETICIA (coords.) *Escenarios del deseo. Reflexiones desde el cine, la literatura, el psicoanálisis y la filosofía*. CUEC/UNAM. México, 2009
- CASAS, ARMANDO; CONSTANTE, ALBERTO y FLORES FARFÁN, LETICIA (coords.) *Los (con) fines del arte / Reflexiones desde el cine, el psicoanálisis y la filosofía*. CUEC-Facultad de Filosofía y Letras/UNAM, 2010
- DOMINGUEZ, GUSTAVO y ZUNZUNEGUI, SANTOS (coords.) *Historia general del cine*. Cátedra. Madrid, 1998
- LEGER, FERNAND. *Funciones de la pintura*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2008
- LESLIE, ESTHER. *Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avantgarde*. Verso. Londres 2008
- MARC, FRANZ y KANDINSKY, VASILY VASILIEVICH. *El jinete azul*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2006

- ORTEGA Y GASSET, JOSÉ. <i>Meditaciones sobre la literatura y el arte</i>. Castalia. Madrid, 2000 - PEZZELLA, MARIO. <i>Estética del cine</i>. Antonio Machado. Valencia, 2005 - SALVADOR MARAÑÓN, ALICIA. <i>Cine, literatura e historia</i>. Ediciones de la Torre. Barcelona, 2002 - STAM, ROBERT; BURGOYNE, ROBERT y FITTERMAN-LEWIS, SANDY. <i>Nuevos conceptos de la teoría del cine</i>. Paidós. Barcelona, 1999 - ZIZEK, SLAVOJ. <i>El acoso de las fantasías</i>. Siglo XXI. México, 2010			
Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico: Investigador en historia del cine; Cineasta, con experiencia en teoría e investigación; Historiador del arte con estudios de cine. Experiencia docente.			

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Historia de la dirección de arte				
Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica Campo: Dirección de arte		No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección		Horas		Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría:	Práctica	Horas al semestre
		3	0	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno apreciará la evolución y las diferencias sustanciales que ha sufrido la Dirección de Arte en la historia del cine mundial, las distintas convenciones visuales, su valor estético y las funciones dramáticas en el cine.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	De las artes escénicas al cine	6	0
2	Desarrollo técnico y plástico de la dirección de arte	6	0
3	Corrientes y vanguardias	6	0
4	Los géneros cinematográficos	8	0
5	Aportaciones del cine mundial	6	0
6	Las nuevas tecnologías	8	0
7	Directores de arte en el cine mundial	8	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	De las artes escénicas al cine 1.1.La escena teatral 1.2.El cinematógrafo: la cámara y el ojo 1.3. La puesta en escena y la puesta en cámara 1.4. El manejo del tiempo-espacio cinematográfico 1.5. Arquetipos, prototipos y estereotipos
2	Desarrollo técnico y plástico de la dirección de arte 2.1.Ficción y documental: realidad, realismo y verosimilitud 2.2. La convención de los espacios cinematográficos y su adecuación 2.3. El <i>Film d'art</i> y la "teatralidad" cinematográfica 2.4. El cine norteamericano y lo cotidiano 2.5. El cine monumental italiano: la proporción de la figura humana 2.6. Locaciones y foros 2.7. La integración del sonido 2.8. El color
3	Corrientes y vanguardias 3.1.El expresionismo alemán 3.2. El realismo poético francés

	3.3. El neorrealismo 3.4. La nueva ola francesa 3.5. El nuevo cine alemán 3.6. El “New Cinema” inglés 3.7. El cine Dogma 3.8. El posmodernismo y el minimalismo
4	Los géneros cinematográficos 4.1. Aportaciones de los géneros cinematográficos a la estética en la pantalla 4.2. Elementos formales 4.3. Simplificación, esquematización y exacerbación 4.4. Géneros cinematográficos en contextos diversos 4.5. Géneros del cine mexicano
5	Aportaciones del cine mundial 5.1. El cine de Hollywood y los grandes estudios 5.2. El cine europeo: Francia, Italia, Inglaterra, Rusia, Alemania, países nórdicos 5.3. El cine oriental: Japón, India, China
6	Las nuevas tecnologías 6.1. Imagen generada por computadora 6.2. Tercera dimensión 6.3. Video en alta definición 6.4. Internet
7	Directores de arte en el cine mundial 7.1. William Cameron Menzies 7.2. Cedric Gibbons 7.3. Vincent Korda 7.4. Lyle Wheeler 7.5. Alexander Trauner 7.6. Ken Adam 7.7. Dante Ferretti 7.8. Patrizia von Brandenstein 7.9. Cao Jiuping

Bibliografía básica:

- ALTMAN, RICK. *Los géneros cinematográficos*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2000
- ETTEDGUI, PETER. *Diseño de producción & dirección artística*. Océano. Barcelona, 2001
- NIEVA, FRANCISCO. *Tratado de escenografía*. Editorial Fundamentos. Barcelona, 2003
- WHITLOCK, CATHY. *Designs on films: a century of Hollywood art direction*. It Books. Nueva York, 2010
- VV.AA. *Cuadernos de Estudios Cinematográficos: Dirección artística*, 5. CUEC/UNAM. México, 2005

Bibliografía complementaria:

- AFFRON, CHARLES y AFFRON, MIRELLA JONA. *Sets in Motion. Art Direction and Film Narrative*. Rutgers. University Press. Nueva York, 1995
- BERTHOME, JEAN-PIERRE. *Le décor au cinéma*. Cahiers du cinéma. París, 2003
- HEISNER, BEVERLY. *Hollywood Art. Art Direction in the Days of the Great Studios*. McFarland & Co. Nueva York, 1990
- MANDELBAUM, HOWARD y MYERS, ERIC. *Screen Deco. A Celebration of High Style in Hollywood*. St. Martin's Press. Nueva York, 1985
- MANDELBAUM, HOWARD y MYERS, ERIC. *Forties Screen Style. A Celebration of High Pastiche in Hollywood*. St. Martin's Press. Nueva York, 1989
- RAMÍREZ, JUAN ANTONIO. *La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro*. Alianza Editorial. Madrid, 1995
- SENNET, ROBERT S. *Setting the scene. The great Hollywood art directors*. Harry N. Abrams. Nueva York, 1994
- VILA, SANTIAGO. *La escenografía. Cine y arquitectura*. Cátedra. Barcelona, 1997
- WYVER, JOHN. *The moving image. An international history of film, television & video*. Basil Blackwell. Londres, 1989

Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios () Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: ()	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales (x) Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario () Otras: ()
Perfil profesiográfico: Profesional o historiador con conocimientos de historia del cine y de la Dirección de Arte. 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

Inglés II

Clave:	Semestre: 2°	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: Inglés I

Asignatura con seriación subsecuente: Inglés III

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. Describir casas y habitaciones.
2. Ilustrar y practicar lenguaje sobre medios de transporte y vacaciones.
3. Describir y comparar lenguaje sobre ciudades. Practicar estar de acuerdo y en desacuerdo.
4. Describir y practicar lenguaje sobre cines y lugares de entretenimiento.
5. Describir y practicar vocabulario sobre música.
6. Describir lo que le gustaría hacer en un futuro.

Índice temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Casa y hogar	6	6
2	Viaje	6	6
3	El mundo	6	6
4	Películas	6	6
5	Música	6	6
6	Planes	2	2
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenido temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Casa y hogar 1.1 Gramática. 1.1.1 <i>There is / there are</i> Hay un (una) hay una (unas).

	1.1.2 Modo de pregunta con el verbo haber. 1.1.3 <i>Can/can't</i> presente simple. 1.2 Vocabulario. 1.2.1 Objetos en una casa. 1.2.3 Preposiciones de lugar. 1.3 Cualidades y características. 1.3.1 Pronunciación. 1.3.2 Acentuación en la palabra. 1.3.3 Acentuación en la palabra y en frase al utilizar <i>there is/there are</i> . 1.4 Comprensión de lectura. 1.4.1 Leer un correo electrónico. 1.4.2 Leer anuncios de revista. 1.5 Expresión escrita. 1.6 Escribir una descripción.
2	Viaje 2.1 Gramática. 2.1.1 Presente progresivo y presente simple. 2.1.2 Presente progresivo 2.1.3 Repaso de <i>there is/there are</i> . 2.2 Vocabulario. 2.2.1 Medios de transporte. 2.3 Pronunciación. 2.3.1 Acentuación en la palabra. 2.4 Comprensión de lectura. 2.4.1 Leer una tarjeta postal. 2.5 Expresión escrita. 2.5.1 Escribir una tarjeta postal. 2.5.2 Completar una canción. 2.5.3 Describir un vehículo. 2.6 Comprensión auditiva. 2.6.1 Escuchar un anuncio. 2.6.2 Escuchar una canción. 2.7 Expresión oral. 2.7.1 Conversar acerca de cómo viaja la gente. 2.7.2 Conversar acerca de las vacaciones. 2.7.3 Estar y no de acuerdo.
3	El mundo 3.1 Gramática. 3.1.1 Comparación de adjetivos. 3.1.2 Adjetivos comparativos irregulares. 3.1.3 Repaso de comparativos. 3.2 Vocabulario. 3.2.1 El mundo. 3.2.2 Meses y estaciones. 3.2.3 El clima. 3.2.4 Descripción de vacaciones. 3.2.5 Adjetivos para describir transportación. 3.3 Pronunciación. 3.3.1 Acentuación en la oración. 3.4 Comprensión de lectura. 3.4.1 Leer un programa. 3.4.2 Leer folletos y guías.
4	Películas 4.1 Gramática. 4.1.1 Pasado simple.

	4.1.2 Repaso de pasado simple y adjetivos. 4.2 Vocabulario. 4.2.1 Invitaciones y sugerencias. 4.2.2 Lugares y actividades. 4.2.3 Películas. 4.3 Pronunciación. 4.3.1 Terminaciones de pasado simple. 4.4 Comprensión de lectura. 4.4.1 Leer una guía de entretenimiento. 4.4.2 Ordenar una conversación. 4.5 Expresión escrita. 4.5.1 Escribir oraciones en modo negativo. 4.5.2 Resumir una película. 4.6 Comprensión auditiva. 4.6.1 Escuchar una conversación. 4.7 Expresión oral. 4.7.1 Discutir acerca de películas. 4.7.2 Hacer sugerencias e invitaciones. 4.7.3 Conversar acerca del fin de semana. 4.8 Conversar acerca de estrellas de cine y problemas personales.
5	Música 5.1 Gramática. 5.1.1 Respuestas cortas. 5.1.2 Conectores. 5.1.3 Repaso: pasado simple, adjetivos comparativos. 5.2 Vocabulario. 5.2.1 Música. 5.2.2 Definiciones. 5.2.3 Géneros musicales. 5.3 Pronunciación. 5.3.1 Formas suaves y fuertes para <i>wa</i>. 5.3.2 Palabras y frases que riman. 5.4 Comprensión de lectura. 5.4.1 Leer una guía de concierto. 5.4.2 Leer notas biográficas. 5.5 Composición. 5.5.1 Corregir errores. 5.5.2 Escribir una biografía a partir de notas. 5.6 Comprensión auditiva. 5.6.1 Escuchar una biografía. 5.7 Expresión oral. 5.7.1 Conversar acerca de bandas y conciertos. 5.7.2 Conversar acerca de música y músicos. 5.7.3 Discutir acerca de géneros musicales. 5.8 Expresar duda y certeza.
6	Planes 6.1 Gramática. 6.1.1 Quieres/ quisieras. 6.1.2 <i>Going to</i>: afirmativo. 6.1.3 Repaso de sugerencias y <i>going to</i>. 6.2 Vocabulario. 6.2.1 Eventos de la vida diaria. 6.2.2 Expresiones de tiempo. 6.2.3 Entretenimiento. 6.3 Pronunciación.

6.3.1 Acentuación en la oración. 6.4 Comprensión de lectura. 6.4.1 Leer una nota del periódico y de un correo electrónico. 6.5 Expresión escrita. 6.5.1 Escribir una nota de periódico. 6.5.2 Escribir preguntas a los demás alumnos. 6.6 Comprensión auditiva. 6.6.1 Escuchar una canción. 6.7 Expresión oral. 6.7.1 Conversar acerca de ambiciones y esperanzas. 6.7.2 Conversar cerca de planes para el verano. 6.8 Planear una salida nocturna.	
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 investigación para cine documental			
Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica Campo: Realización de cine documental	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección	Horas	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 3	Práctica: 0	48
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno identificará los principios del proceso de investigación para cine documental, sus fuentes y metodologías.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La investigación dentro del proceso de producción de documental	12	0
2	Introducción a los métodos de investigación cualitativa	12	0
3	Panorama general de los métodos de investigación	12	0
4	El documental de post guerra	12	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La investigación dentro del proceso de producción de documental 1.1 Planteamiento del problema 1.2 Delimitación entre cine documental, etnográfico y de ficción 1.3. La elección del tema, punto de vista, guión y rodaje 1.4 La función de la teoría en cine documental
2	Introducción a los métodos de investigación cualitativa 2.1 El interaccionismo simbólico y el estudio de los significados culturales ocultos 2.2 El método hermenéutico y la interpretación de las realidades sociales 2.3 El método etnográfico y la teoría antropológica 2.4 Deontología etnográfica en cine documental
3	Panorama general de los métodos de investigación 3.1 Temas y subtemas 3.2 Fuentes 3.3 Acervos 3.4 Investigación de campo 3.5 Investigación de cuadro
4	El documental de post guerra 4.1 La construcción de la historia 4.2 Temáticas frecuentes 4.3 Adecuación contenido, forma, enfoque y posicionamiento 4.4 Estilos, formatos y recursos expresivos y narrativos 4.5 Búsqueda y elección de personajes y localizaciones

Bibliografía básica: - AGUIRRE BAZTLÁN, ÁNGEL. <i>Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural</i>. Alfaomega. México, 1998 - KAPUSCINSKI, RYSZARD. <i>Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar)</i>. Fondo de Cultura Económica-Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. México, 2003 - MENDOZA, CARLOS. <i>La invención de la verdad, nueve ensayos sobre cine documental</i>. CUEC-UNAM. México, 2008 - SANTORO, DANIEL. <i>Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de América Latina</i>. Fondo de Cultura Económica. México, 2004			
Bibliografía complementaria: - COLOMBRES, ADOLFO. <i>Cine, antropología y colonialismo</i>. Ediciones del Sol. Buenos Aires, 2006 - HAMMERSLEY, MARTIN y ATKINSON, PAUL. <i>Etnografía: métodos de investigación</i>. Paidós. Barcelona, 2001 - RABIGER, MICHAEL. <i>Tratado de dirección de documentales</i>. Omega. Barcelona, 2007 - SÁNCHEZ-BIOSCA, VICENTE. <i>Cine de historia, cine de memoria: La representación y sus límites</i>. Cátedra. Madrid, 2006 - SIERRA BRAVO, RESTITUTO. <i>Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios</i>. Thompson Paraninfo. Madrid, 2001 - VV.AA. <i>Imágenes e investigación social</i>. Instituto Mora. México, 2007			
Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(X)	Exámenes parciales	(X)
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico: Documentalista. Periodista con especialidad en investigación. Sociólogo con experiencia en documental. Experiencia docente.			

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Introducción a la dirección de arte				
Clave:	Semestre: 2º	Etapa de formación básica		No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica	Horas al semestre
		3	1	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno entenderá cómo se organiza el Departamento de Arte en el cine y las teorías básicas que lo sustentan.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Teoría del color	5	4
2	El proyecto	5	4
3	La conformación del organigrama en el Departamento de Arte	6	0
4	Los sets. Áreas del departamento de arte y los espacios	5	4
5	Los caracteres. Áreas del departamento de arte y los personajes	5	4
6	La dirección de arte y la realización	6	0
7	Dirección de arte y cinefotografía	6	0
8	Dirección de arte y producción	5	0
9	Dirección de arte y otras áreas vinculadas	5	0
Total de horas:		48	16
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Teoría del color 1.1. El uso dramático y expresivo del color 1.2. Aplicación práctica del color 1.3. Análisis del esquema de color
2	El proyecto 2.1 Del guión a la película 2.2 Análisis conceptual: el tema 2.3 El departamento de arte y su logística 2.4 Ruta crítica y plan de trabajo
3	La conformación del organigrama en el Departamento de Arte 3.1 Diseñador de producción 3.2 Director de arte 3.3 Escenógrafo 3.4 Equipo de construcción 3.5 Ambientador 3.6 Utilero 3.7 Forillero 3.8 Jardinería

	3.9 Diseñador de vestuario 3.10 Vestuarista 3.11 Maquillista y peinador
4	Los sets. Áreas del departamento de arte y los espacios 4.1 Escenografía 4.2 Ambientación 4.3 Utilería 4.4 Plantillas
5	Los caracteres. Áreas del departamento de arte y los personajes 5.1 El carácter y el conflicto 5.2 El vestuario 5.3 Los “props” o utilería personal 5.4 Maquillaje y peinados. Caracterización
6	La dirección de arte y la realización 6.1 Propuesta estético-dramática 6.2 El estilo: realismo o idealismo. Lo convencional y las vanguardias 6.3 El cine experimental: el video arte 6.4 La puesta en escena y puesta en cámara: <i>storyboard</i> 6.5 Lenguajes cinematográficos y sistemas de rodaje
7	Dirección de arte y cinefotografía 7.1 Percepción visual y fotografía. Perspectiva, composición y óptica 7.2 Creación de atmósferas y fuentes de iluminación 7.3 Cine-fotografía dinámica: las tres dimensiones, el movimiento de los personajes y/o la cámara 7.4 Relación y proporción figura-fondo 7.5 Posibilidades expresivas del conjunto plástico y su significación: color, punto, línea, forma, tamaño, orden, jerarquía, métrica, patrones, texturas, relación de contraste (blanco y negro / color) 7.6 Trabajo en foro y en locación
8	Dirección de arte y producción 8.1 Desglose del guión para arte 8.2 Elaboración de presupuesto de arte 8.3 Conformación del equipo de trabajo del departamento de arte 8.4 Organización y proyección del trabajo del departamento de arte 8.5 Mecánica de trabajo: preproducción y rodaje
9	Dirección de arte y otras áreas vinculadas 9.1 Truaje de perspectivas, maquetas y efectos digitales 9.2 Construcción en foro y locación 9.3 Los efectos especiales 9.4 Vehículos y animales

Bibliografía básica:

- BLOCK, BRUCE. *Narrativa visual*. Ediciones Omega. Barcelona, 2008
- BROWN, BLAIN. *Cinematografía. Teoría y práctica*. Ediciones Omega. Barcelona, 2008
- OLSON, ROBERT L. *Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión*. RTVE / EGRAF. Madrid, 2002
- RIZZO, MICHAEL. *Manual de dirección artística*. Ediciones Omega. Barcelona, 2007

Bibliografía complementaria:

- CHION, MICHEL. *El cine y sus oficios*. Cátedra. Madrid, 1992
- EDWARDS, BETTY. *El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores*. Ediciones Urano. Barcelona, 2006
- PRÄKEL, DAVID. *Iluminación*. Naturart-BLUME. Barcelona, 2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico: Cineasta que tenga experiencia en el área de Dirección de Arte, tanto docente como práctica.			

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 II				
Clave:	Semestre: 2º	Etapa de formación básica		No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
		2	4	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Lenguaje cinematográfico I

Asignatura con seriación subsecuente: Taller de ficción I

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno profundizará en los conceptos aprendidos en Lenguaje cinematográfico I e incorporará nuevas herramientas de gramática y sintaxis cinematográficas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	
1	Movimiento en el cine	10	20
2	Principios de sintaxis	10	20
3	Metodología de la continuidad	12	24
Total de horas:		32	64
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Movimiento en el cine 1.1 Movimiento en el cine. Definición 1.2 Cámara en movimiento. Terminología 1.3 Reglas básicas de los movimientos de cámara 1.4 Reglas básicas de la edición con movimiento
2	Principios de sintaxis 2.1 Elementos simples de sintaxis: Manejo del tiempo 2.2 Narración lineal y no lineal 2.3 Puntuación cinematográfica 2.4 Códigos narrativos complejos 2.5 Control de la imagen: todo significa 2.6 Sonido y narrativa
3	Metodología de la continuidad 3.1 Análisis y redacción del guión para continuidad 3.2 Desglose del guión en elementos de realización 3.3 La carpeta de trabajo 3.4 El papel del continuista en el rodaje

Bibliografía básica:

- HEGEL, G.W.F. *Lecciones sobre estética*. Akal. Barcelona, 2007
- PINEL, VINCENT. *El montaje, el espacio y el tiempo en el film*. Paidós. Barcelona, 2004
- MILLER, PATRICIA. *La supervisión del guión*. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid, 1991
- SÁNCHEZ, RAFAEL C. *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*. La crujía. Buenos Aires, 2003

Bibliografía complementaria:			
- BRESSON, ROBERT. <i>Notas sobre el cinematógrafo</i>. Ediciones Era. México, 1991 - REISZ, KAREL. <i>Técnica del montaje cinematográfico</i>. Plot ediciones. Madrid, 2003			
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: Grupos no mayores a 10 alumnos	(X)		
Perfil profesiográfico: Cineasta, con experiencia en dirección de ficción y experiencia docente.			

+

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Lenguaje sonoro

Clave:	Semestre: 2º	Etapas de formación básica Campo: Diseño de sonido	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Curso		Horas por semana 3	Horas al semestre 48
		Duración del programa 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Ninguna

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno identificará al sonido cinematográfico como un elemento expresivo y narrativo, capaz de articular discursos y expresar emociones.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El silencio es sonido	8	0
2	La transición al cine sonoro	12	8
3	Conceptos, atributos del sonido y formas expresivas	12	8
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El silencio es sonido 1.1 El sonido en el cine silente, un silencio que nunca existió 1.2 El cine de vanguardia y el cine absoluto 1.3 El sonido en la historia desde la imagen
2	La transición al cine sonoro 2.1 Una película sonora sin imagen 2.2 Guiones sordos 2.3 El sonido en las obras literarias 2.4 Cómo describir el sonido en el guión 2.5 Guiones audio visuales
3	Conceptos, atributos del sonido y formas expresivas 3.1 Bresson y la psicología de la percepción 3.2 El concepto sonoro de Michel Fano 3.3 Atributos del sonido y formas expresivas 3.4 La voz y el lenguaje 3.5 La voz y los personajes 3.6 Los diálogos en la ficción y en el documental 3.7 Las voces del documental 3.8 Tipos de lenguaje 3.9 El diálogo y la puesta en escena
Bibliografía básica: - LABRADA, JERÓNIMO. <i>El sentido del sonido: La expresión sonora en el medio audiovisual</i> . Editorial Alba. España, 2009 - LARSON GUERRA, SAMUEL. <i>Pensar el sonido</i> . CUEC-UNAM. México, 2010	

Bibliografía complementaria: - CHION, MICHEL. <i>La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido</i>. Paidós. Barcelona, 1998 - CHION MICHEL. <i>El arte de los sonidos fijados</i>. Taller ediciones. Cuenca, 2001 - ROMAN, ALEJANDRO. <i>El lenguaje musivisual: semiotica y estética de la música cinematográfica</i>. Visión Libros. Barcelona, 2008			
Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	()	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		
Perfil profesiográfico: Cineasta/Sonidista. Ingeniero en acústica. Experiencia docente.			

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Procesos de la actuación				
Clave:	Semestre: 2º	Etapa de formación básica Campo: Realización de cine de ficción		No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria de elección		Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
		2	1	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas		

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Dirección de actores I, Análisis y dirección del lenguaje no verbal

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno identificará la teoría básica de la actuación y la utilizará como vehículo de comunicación con el actor.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Los procedimientos técnicos del actor contemporáneo	10	0
2	La acción humana y su representación	10	0
3	La acción dramática	12	0
4	Ejercicios básicos de actuación	0	16
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Los procedimientos técnicos del actor contemporáneo 1.1 Imaginación activa y visualización 1.2 Concentración de la atención 1.3 Fe y sentido de verdad 1.4 La percepción del estímulo ficticio 1.5 La relación estímulo-reacción
2	La acción humana y su representación 2.1 La naturaleza psico-física de la acción 2.2 El habla en la acción humana 2.3 El movimiento corporal en la acción humana 2.4 Los procesos psíquicos en la acción humana
3	La acción dramática 3.1 Motivaciones 3.2 Deseo, necesidad, objetivo, intención 3.3 El conflicto dramático 3.4 La acción lógica 3.5 La acción orgánica 3.6 La acción creativa 3.7 Acciones físicas y tareas escénicas
4	Ejercicios básicos de actuación 4.1 Relajación 4.2 Imaginación activa 4.3 Concentración de la atención 4.4 Estímulos

	4.5 Reacción 4.6 Interacción
--	---

Bibliografía básica:

- BRECHT, BERTOLT. *Escritos sobre teatro*. Editorial Alba. Madrid, 2004
- DIDEROT, DENIS. *La paradoja del comediante*. Losada. Buenos Aires, 2007
- STANISLAWSKI, CONSTANTIN. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Editorial Alba. Madrid, 2003
- STANISLAWSKI, CONSTANTIN. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Editorial Alba. Madrid, 2003
- VV.AA. *Dirección de actores*. Cuadernos de estudios cinematográficos, CUEC-UNAM. México, 2004

Bibliografía complementaria:

- GROTOWSKY, JERZY. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI Ediciones, México, 1970.
- STRASBERG, LEE. *Un sueño de pasión*. Emecé, Buenos Aires, 1989

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

Perfil profesiográfico:

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

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: **Producción básica para cine**

Clave:	Semestre: 2º	Etapa de formación básica			No. Créditos: 7
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría:	Práctica:	4	64
		3	1		
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Producción avanzada, Producción documental, Legislación de la industria cinematográfica

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno identificará el proceso y las dinámicas en la producción cinematográfica, así como los principios de organización y planeación de una producción.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción a la producción	4	0
2	La estructura de la producción cinematográfica	6	0
3	El guión como herramienta fundamental	8	0
4	La estructura del rodaje	6	0
5	El guión cinematográfico y su relación con la producción	6	0
6	La carpeta de trabajo	10	6
7	El trabajo de locaciones	4	6
8	El reparto	4	4
Total de horas:		48	16
Suma total de horas:		64	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción a la producción 1.1 La producción en el cine 1.2 Estructura cronológica de un largometraje 1.3 Herramientas para la producción (Formato de guión. Sinopsis, escaleta, argumento, diálogos, log line, tag line)
2	La estructura de la producción cinematográfica 2.1. Esquema de oficios en el cine 2.2. División por departamentos y especialidades 2.3. Introducción a los convenios profesionales 2.4. Responsabilidades dentro del departamento de producción (de un productor, de un coproductor, de un productor ejecutivo y de un director de producción)
3	El guión como herramienta fundamental 3.1. Marco jurídico de la creación de guiones 3.2. Adaptación y permisos-contratos 3.3. Registro de guión 3.4. Cesión de derechos para producir una película basada en un guión 3.5. Sociedades de gestión de los guionistas

	3.6. La visión creativa del equipo de trabajo (juntas de producción)
4	La estructura del rodaje 4.1. Desglose de un guión 4.2. Subrayado y codificación 4.3. Conteos temporales (octavos) 4.4. Las listas de la producción
5	El guión cinematográfico y su relación con la producción 5.1. División por secuencias (tiras o strips) 5.2. Orden de rodaje en relación con el <i>shooting</i> y las plantillas de dirección y cinefotografía 5.3. Plan de trabajo
6	La carpeta de trabajo 6.1. La carpeta de trabajo o de producción y la carpeta de Presentación 6.2. Prepararse a Presupuestar 6.3. Plan de trabajo 6.4. Listas por días y por semanas (DOD's y WOWs) 6.5. Cálculo de Actores 6.6. Incorporación del personal 6.7. Tamaño de una película 6.8. Elaboración del presupuesto 6.9. Elaboración de la Carpeta de Presentación 6.9.1 Visualización del Director 6.9.2 Propuesta de Casting 6.9.3 Diseño de Arte 6.9.4 Diseño de vestuario 6.9.5 Ruta Crítica
7	El trabajo de locaciones 7.1. Propuestas de Locaciones 7.2. Necesidades paralelas a la locación 7.3. Búsqueda de locaciones y scouting técnico 7.4. Práctica de búsqueda de locaciones con fotos y reporte de locación
8	El reparto 8.1. La organización de un casting de actores 8.2. Dirección de casting, conceptos y metodología 8.3. Elaboración de la Ficha de un actor, datos necesarios 8.4. Perfil psicológico de personaje, rasgos físicos, aptitudes necesarias, compromisos del actor 8.5. Fuentes para localizar actores 8.6. Relación y discurso hacia los actores 8.7. Practica de casting

Bibliografía básica:

- ROMERO, AMPARO (coord.) *Producción cinematográfica. Cuadernos de Estudios Cinematográficos*, 3. CUEC-UNAM. México, 2009
- TAIBO, CARLOS. *Manual básico de producción cinematográfica*. IMCINE-CCC-CUEC. México, 2011

Bibliografía complementaria:

- FERNÁNDEZ DÍEZ, FEDERICO y ABADÍA, JOSÉ MARÍA. *La dirección de producción para cine y televisión*. Paidós. Barcelona, 1994
- JACOSTE QUESADA, JOSÉ G. *El productor cinematográfico*. Síntesis. Madrid, 1996
- SINGLETON, RALPH S. *Film Scheduling: Or, How Long Will It Take Shoot Your Movie?* Long Eagle. Los Ángeles, 1992

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	(X)
Otras: _____	()	Elaboración de carpeta de producción de un cortometraje.	
Perfil profesiográfico: Docente con experiencia en Gerencia de Producción o Producción ejecutiva.			

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

Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

Denominación: Seminario de iluminación					
Clave:	Semestre: 2º	Etapa de formación básica Campo: Dirección de fotografía		No. Créditos: 3	
Carácter: Obligatoria de elección		Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Práctica		Teoría:	Práctica:	3	48
		0	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Cinefotografía I

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno identificará y dominará los equipos utilizados para iluminar una intención plástica, narrativa y artística.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Electricidad básica y tramoya	0	2
2	Instrumentos de iluminación	0	2
3	Películas y filtraje	0	2
4	El criterio de exposición en la iluminación	0	2
5	Tipos y manejo del contraste	0	2
6	Lógica de la iluminación	0	2
7	El <i>look</i>	0	2
8	Lógica y justificación de fuentes lumínicas	0	4
9	Reproducción de atmósferas	0	10
10	Práctica de filmación de un ejercicio de ficción con diversas atmósferas	0	10
11	Práctica de filmación en locaciones	0	10
Total de horas:		0	48
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Electricidad básica y tramoya 1.1 Manejo de equipo de tramoya y dolly 1.2 Cuidado del equipo 1.3 Manejo de la electricidad 1.4 Corriente alterna corriente directa 1.5 Volt, watt, ampere 1.6 Mediciones 1.7 Cables y sus calibres 1.8 Acometidas 1.9 Cálculos de carga 1.10 Conexiones, redes y medidas de seguridad 1.11 Enchufes y clavijas 1.12 Plantas de luz
2	Instrumentos de iluminación

	2.1 Funcionamiento de los reflectores. Estructuras y cualidades 2.2 Lámparas incandescentes y lámparas de descarga. Fresneles, open face, HMI, y Kinostars 2.3 Fitolámparas, lámparas chinas, luces de tungsteno, focos ahorradores, luz fluorescente y leds 2.4 Curvas polares 2.5 Control de calidad de la luz(Luz dura, luz difusa y sus efectos)
3	Películas y filtraje 3.1 Análisis de los diversos tipos de películas, características propias y latitud de exposición, efectos de los filtros de color para lámpara en el negativo de color
4	El criterio de exposición en la iluminación 4.1 Diafragma y valor de exposición 4.2 Establecimiento del diafragma de trabajo 4.3 Fondo y figura 4.4 Claves tonales 4.5 Control de exposición sobre iluminación existente
5	Tipos y manejo del contraste 5.1 El contraste y la película 5.2 El contraste y el revelado 5.3 El contraste y los filtros 5.4 El contraste con luz difusa y luz dura 5.5 El contraste en la postproducción 5.6 Blanco y negro desde color
6	Lógica de la iluminación 6.1 Elementos fundamentales en la creación de atmósferas. Dirección de la luz, intensidad de la luz, calidad de la luz, y color de la luz 6.2 El guión como fuente de información para la búsqueda de elementos visuales que conformen una atmósfera
7	El look 7.1 Brillo y contraste 7.2 Calidad de la luz 7.3 Filtraje 7.4 Enfoque y filtros de difusión 7.5 Color, temperatura de color y filtros 7.6 Grano y compresión digital 7.7 Óptica, profundidad de campo y perspectiva 7.8 Iluminación 7.9 Procesos de laboratorio 7.10 Tipos de película 7.11 Escenografía y vestuario 7.12 Maquillaje
8	Lógica y justificación de fuentes lumínicas 8.1 Las entradas de luz y la reflexión 8.2 Las horas del día 8.3 Características de la locación 8.4 ¿Qué fuentes existen y se justifican? 8.5 ¿Qué espacios rodean la locación? 8.6 Justificación de fuentes lumínicas naturales. Grabaciones en video digital 8.7 a.- puertas y ventanas en diferentes situaciones: (día, sol radiante, nublado, tarde, noche, luz de luna, luz de ciudad, etc.) 8.8 b.- justificación de efecto de vela. Vela y quinqué fijos y en movimiento 8.9 c.- justificación de lámparas prácticas: Focos, lámparas de buró, televisiones, fogata, humo, rayos, carros en movimiento y fijos
9	Reproducción de atmósferas 9.1 Análisis del empleo de la luz en la pintura 9.2 Recreación en toma fija de cuadros de tres pintores: Vermeer, Rembrandt y Caravaggio 9.3 Creación de atmósferas: Recreación de diferentes horas del día (mañana, tarde y

	noche) iluminando un plano general, un plano medio y un <i>close up</i> con cámara fija o en movimiento tomando como base una escena inventada de <i>Pedro y el Capitán</i>
10	Práctica de filmación de un ejercicio de ficción con diversas atmósferas 10.1 Iluminación de un espacio con luz difusa y su transformación a penumbra justificando la luz de una computadora o cerillo 10.2 Iluminación de pasillo con efecto de penumbra 10.3 Iluminación fantástica: plano general con movimiento de actores, intercortes, movimiento de cámara y alteración de la temperatura de color 10.4 Iluminación de planos abiertos de pasillos y escaleras: iluminación nocturna 10.5 Iluminación nocturna: Plano general con intercortes (PG, PM, CU) 10.6 Iluminación nocturna de carro: interior y exterior
11	Práctica de filmaciones en locaciones 11.1 Iluminación de 3 cineminutos en locación

Bibliografía básica:

- ALMENDROS, NÉSTOR. *Reflexiones de un cinefotógrafo*. CUEC-UNAM. México, 1990
- BROWN, BLAIN. *Motion picture and video lighting*. Elsevier. Nueva York 2007
- MALKIEWICZ, KRIS. *Film lighting* Touchstone. Los Ángeles, 1986
- MILLERSON, GERARD. *The technique lighting for Television and Motion Picture*. Hastings House Daytrips Publishers. Los Ángeles, 1972

Hemerografía Básica

- *American cinematographer magazine*

Bibliografía complementaria:

- ALMENDROS, NÉSTOR. *Días de una cámara*. Seix Barral. Barcelona, 1996
- DUNN JACK F. y WAKEFIELD, GEORGE L. *Exposure manual*. Fountain press. Nueva York, 1981
- MASCELLI, JOSEPH V. *Tools / Text, Mascelli's cine workbook*. Cine / graphic publications. Los Ángeles, 1973
- MUELLER, CONRAD G. *Light and vision*. Time Life. Nueva York, 1970
- THE KODAK WORLDWIDE STUDENT PROGRAM. *Student filmmaker's hand book*. Kodak Professional Motion Imaging. Nueva York, 2009

Sugerencias didácticas:

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

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

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

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en Cinefotografía y docente.