



PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA **EN CINEMATOGRAFÍA**

Programa de la asignatura

Denominación: Análisis y dirección del lenguaje no verbal							
Clave:	Semestre:			ación básic zación de c	No. Créditos: 6		
Carácter: Obligatoria de elección		Horas Horas por semana		Horas por semana	Horas al semestre		
/ .		Teoría:	Práctica:				
Tipo: Teórica		3	0	3	48		
Modalidad: Curso			Duración	ración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Procesos de la actuación

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comprenderá los significados del lenguaje no verbal con fines de aplicarlo a la dirección actoral.

Índice Temático						
Unidad	Tema	Horas				
		Teóricas	Prácticas			
1	Análisis y descripción de las características físicas	10	0			
2	Análisis y descripción del comportamiento cinésico	10	0			
3	Análisis y descripción del lenguaje no verbal	10	0			
4	Proxémica	6	0			
5	El cuerpo y los objetos	3	0			
6	El cuerpo y el entorno	3	0			
7	La acción física	6	0			
	Total de horas:	48	0			
Suma total de horas:			48			

	Contenido Temático						
Unidad	Tema y subtemas						
1	Análisis y descripción de las características físicas						
	1.1 Características Fisiológicas y sus connotaciones						
	1.2 Connotaciones étnicas y culturales						
	1.3 Connotaciones Psicológicas						
	1.4 Connotaciones Sociales						
	1.5 Connotaciones Estéticas						
2	Análisis y descripción del comportamiento cinésico						
	2.1 Calidades de movimiento						
	2.2 Efectos del movimiento del cuerpo y la postura						
	2.3. Comportamiento cinésico y situación						
3	Análisis y descripción del lenguaje no verbal						
	3.1 El cuerpo expresivo						
	3.2 El rostro						
	3.3 Los ojos						
	3.4 Las manos						
	3.5 El gesto						
	3 6. La conducta táctil						
4	Proxémica						
	4.1 Relaciones de cercanía y distancia						
	4.2 Distancia íntima						
	4.3 Distancia personal						
	4.4 Distancia social						

	4.5 Distancia pública
5	El cuerpo y los objetos 5.1 El objeto espejo 5.2 El objeto como extensión 5.3 El objeto instrumental 5.4 El objeto simbólico 5.5 El fetiche
6	El cuerpo y el entorno 6.1 Significados de la disposición del cuerpo en el espacio 6.2 El cuerpo y el entorno físico 6.3 El cuerpo y el entorno social
7	La acción física 7.1 La acción física en el tiempo 7.2 La acción física en el espacio 7.3 La motivación en la acción física 7.4 El objetivo en la acción física 7.5 El conflicto en la acción física 7.6 Simbolismo de la acción física 7.7 Estética de la acción física 7.8 Lenguaje no verbal, acción física y habla

- DAVIS, FLORA. La comunicación no verbal. Alianza. Madrid, 2010
- KNAPP, MARK L. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Paidós. Barcelona, 2001

Bibliografía complementaria:

- DURAND, PHILIPPE. El actor y la cámara. CUEC-UNAM. México, 1979
- FLUSSER, VILEM. Los gestos. Herder. Barcelona, 1994

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(X)	alumnos:			
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	(X)		
Ejercicios dentro de clase	()	Examen final escrito	(X)		
Ejercicios fuera del aula	()	Trabajos y tareas fuera del aula	()		
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()		
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)		
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)		
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()		
Prácticas de campo	()	Otras:	()		
Otras:	()				
	. ,				

Perfil profesiográfico:

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





EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación: Análisis de los estilos audiovisuales							
Clave:	Semestre:	Car	pa de form npo: Direc npo: Direc	ción de art	No. Créditos: 6		
Carácter: Obligatoria de elección			Horas Horas por semana		Horas al semestre		
			Teoría:	Práctica			
Tipo: Teórica			3	0	3	48	
Modalidad: Curso			Duración	del progra	ma: 16 semanas		

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

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comprenderá que la forma está sujeta al contenido en una obra audiovisual y entenderá la importancia del trabajo de análisis e investigación como principal referente para la visualización de un proyecto cinematográfico.

	Índice Temático						
Unidad	Tema	Horas					
	To		Prácticas				
1	Del tratamiento escrito a la propuesta visual	7	0				
2	El conflicto dramático y la creación de atmósferas	7	0				
3	La Dirección de Arte y el discurso fílmico	7	0				
4	Técnicas de investigación	6	0				
5	Las características del espacio cinematográfico	7	0				
6	El set y sus niveles de importancia estético-dramática	7	0				
7	Los géneros dramáticos y el estilo visual	7	0				
	Total de horas:	48	0				
	Suma total de horas:		48				

	Contenido Temático
Unidad	Tema y subtemas
1	Del tratamiento escrito a la propuesta visual
	1.1.Perspectiva dramática: diseño para los medios audiovisuales
	1.2.La dirección de arte como elemento conceptual, estético, dramático y narrativo
2	El conflicto dramático y la creación de atmósferas
	2.1.Descubrir el tema
	2.2.Acentos y contrapuntos visuales
	2.3.Perspectiva estética y los estilos
	2.4.Los géneros cinematográficos y la convención visual: arquetipo, prototipo, estereotipo
3	La Dirección de Arte y el discurso fílmico
	3.1.Del punto de vista único a la fragmentación en planos
	3.2.Los modelos de producción cinematográfica y el espacio: clásico de Hollywood, moderno europeo, posclásico, posmoderno
4	Técnicas de investigación
	4.1.Fuentes
	4.2. Investigación de campo
	4.3.Recopilación de paradigmas visuales y selección para unificar un estilo
5	Las características del espacio cinematográfico

5.1.Fragmentario	
5.2.Modificación de escalas	
5.3.Asimétrico	
5.4.Hiperbólico	
5.5.Flexible y reutilizable	
5.6.Efímero	
5.7.Fotogénico	
6 El set y sus niveles de importancia estético-dramática	
6.1.Nivel 0: el set como elemento neutral	
6.2.Nivel 1: el set como elemento textual o denotativo	
6.3.Nivel 2: el set como elemento subtextual o connotativo	
6.4.Nivel 3: el set como elemento de acentuación	
6.5. Nivel 4: el set como elemento estético	
6.6. Nivel 5: el set como elemento de artificio o retórico	
6.7.Nivel 6: el set como elemento narrativo	
6.8.Nivel 7: el set como elemento de diseño orgánico conceptual	
7 Los géneros dramáticos y el estilo visual	
7.1.El tono expresado a través de la dirección de arte	
7.2. Estilos dramáticos	
7.3. Estructura de los géneros realistas	
7.4. Estructura de los géneros idealistas	
7.5. Estructura del grotesco	

- DOUGLASS, JOHN S. y HARNDEN, GLENN P. The Art of Technique. An Aesthetic Approach to Film and Video Production Allyn & Bacon. Boston, 1996
- TASHIRO, C.S. *Pretty pictures. Production Design and the History Film.* University of Texas Press. Austin, 1998
- ROBLES, XAVIER. La oruga y la mariposa. Los géneros dramáticos en el cine. Colección Miradas en la oscuridad. CUEC-UNAM. México, 2010

Bibliografía complementaria:

- AFFRON, CHARLES y AFFRON, MIRELLA JONA. Sets in Motion. Art Direction and Film Narrative. Rutgers University Press. Chicago, 1995
- RAMÍREZ, JUAN ANTONIO. *La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro.* Alianza Editorial. Madrid,1995

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(x)	alumnos:			
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)		
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	()		
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)		
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)		
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)		
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)		
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()		
Prácticas de campo	()	Otras:	()		
Otras:	()				

Perfil profesiográfico: Profesional en Dirección de Arte o Artes Visuales con conocimientos en Dramaturgia y experiencia docente.





PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación: Animación y cine documental							
Clave:	Semestre:	Ca	mpo: Reali	nación bási zación de o zación de o	No. Créditos: 5		
Carácter: Obligatoria de elección			Horas Horas por semana		Horas al semestre		
			Teoría:	Práctica:			
Tipo: Teórico-Práctica			2	1	3	48	
Modalidad: Curso			Duración	del progra	ma: 16 semanas		

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

Objetivo(s) de la asignatura:

El estudiante comprenderá la aplicación del diseño gráfico y la animación como apoyos visuales de importancia en el cine documental actual.

Índice Temático						
Unidad	Tema	Horas				
		Teóricas	Prácticas			
1	Los recursos gráficos y el documental	10	0			
2	Los efectos visuales	10	5			
3	Imagen gráfica y animación	12	11			
	Total de horas:	32	16			
	Suma total de horas:		48			

Contenido Temático				
Unidad	Tema y subtemas			
1	Los recursos gráficos y el documental			
	1.1. Breve visión histórica acerca de los recursos gráficos en el documental			
	1.2. Recursos gráficos y la didáctica			
	1.3. Las "explicaciones visuales"			
	1.4. Recursos gráficos y expresión			
2	Los efectos visuales			
	2.1. Análisis del desarrollo de los efectos visuales			
	2.2. La animación digital en el cine documental			
3	Imagen gráfica y animación			
	3.1. Infografía			
	3.2. Imagen gráfica, fotografía, textos explicativos y manipulación de la imagen			
	3.3. La importancia del diseño gráfico y la infografía en el cine documental			
	3.4. Animación como vehículo documental			

Bibliografía básica:

- BONNICI, PETER y PROUD, LINDA. Design with photographs. Rotovision. Nueva York, 1998
- WOOLMAN, MATT y BELLANTONI, JEFF. *Tipos en movimiento/ Diseñando en el tiempo y en el espacio.* Index books. San Francisco, 2000

Bibliografía complementaria:

- PUYAL, ALFONSO. Teoría de la comunicación audiovisual. Editorial Fragua. Madrid, 2006
- RODRÍGUEZ ALONSO, HUGO. *Imagen digital: conceptos básicos.* Editorial Marcombo. Barcelona, 2005
- VV.AA. Teorías y prácticas audiovisuales: Actas del primer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual. Teseo. Buenos Aires, 2010

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	je de los
Exposición oral (X)		alumnos:	
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()
Otras:	()		
Perfil profesiográfico:			

Cineasta, con experiencia en Animación y/o diseño audiovisual. Experiencia docente.





Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa	de l	a asigna [,]	tura

Denominación: Estética cinematográfica II							
Clave:	Semestre:	Etapa de for	apa de formación básica No. Créditos: 4				
Carácter: Obligator	Н	Horas Horas por semana		Horas al semestre			
Time . To full a	Teoría:	Práctica:					
Tipo: Teórica	2	0	2	32			
Modalidad: Curso	Duración	del prograr	na: 16 semanas				

Seriación Indicativa: Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Estética cinematográfica l Asignatura con seriación subsecuente: Filosofía de la imagen

Objetivo(s) de la asignatura:

Al finalizar el curso, el alumno podrá comparar las principales reflexiones teóricas sobre el arte contemporáneo, el contexto cultural en que se produjeron y su relación con el cine actual. Asimismo, tendrá elementos para aplicar conocimientos sobre estética en la elaboración y desarrollo de sus propios proyectos.

	Índice Temático						
Unidad	Unidad Tema Hora						
		Teóricas	Prácticas				
1	Cine y estética contemporánea	16	0				
2	Estética en México	8	0				
3	Ultimas tendencias. Estética y poéticas cinematográficas	8	0				
	Total de horas:	32	0				
	Suma total de horas:	3	32				

	Contenido Temático				
Unidad	Tema y subtemas				
1	Cine y estética contemporánea				
	1.1 Realidad, ficción y arte militante				
	1.2 Posmodernidad. Cita y apropiación				
	1.3 Cuerpo y naturaleza				
	1.4 Arte y lenguaje				
2	Estética en México				
	2.1 Panorama histórico de la reflexión sobre el arte en México				
	2.2 Cine, nacionalismo e identidad				
	2.3 Crítica, teoría e interpretación del cine contemporáneo en México				
3	Ultimas tendencias. Estética y poéticas cinematográficas				
	3.1 Teorías de la recepción				
	3.2 Cine y género				
	3.3 Imaginación y lenguaje simbólico				
	3.4 Hermenéutica cinematográfica				

Bibliografía básica:

- BAYER, Raymond. *Historia de la estética.* Fondo de Cultura Económica. México, 1990
- BOZAL, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Visor. Madrid, 1999
- CERVERA SALINAS, VICENTE, RODRÍGUEZ MUÑOZ, AURELIO y RUÍZ BAÑOS, SAGRARIO. El compás de los sentidos (Cine y estética). Universidad de Murcia. Murcia, 1998
- GIVONE, SERGIO. Historia de la estética. Editorial Tecnos. Madrid, 1990

- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, DOMINGO. Estéticas del arte contemporáneo. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2002
- JIMENEZ, MARC ¿Qué es la estética? Idea Books. Barcelona, 1999
- PERNIOLA, MARIO. La estética del siglo XX. Visor. Madrid, 2001
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADOLFO. *Invitación a la estética*. Grijalbo. México, 1992

Bibliografía complementaria:

- CALINESCU, MATEI. Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo. Editorial Tecnos/Alianza Editorial. Madrid, 2003
- IBARGÜENGOITIA, ANTONIO. Filósofos mexicanos del siglo XX. Editorial Porrúa. México, 2000
- READ, HERBERT. El significado del arte. Losada. Buenos Aires, 2007
- TATARKIEWICZ, WLADYSLAW. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Tecnos. Madrid, 1992

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	je de los
Exposición oral	(X)	alumnos:	
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras:	()		

Perfil profesiográfico:

Investigador en humanidades con especialidad y experiencia en crítica, teoría y análisis cinematográfico.

Cineasta con experiencia en el estudio de las teorías y el análisis cinematográfico.

Profesional de la Comunicación con especialidad y experiencia en teoría y análisis cinematográfico. Experiencia docente.





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

Denominación: Fundamentos de la animación									
Clave:	Semestre:		Etapa de formación básica No. Créditos: Campo: Realización de cine de animación 6						
Carácter: Obligatoria de elección			Horas Horas por semana		Horas al semestre				
_, _ , , _ , ,			Teoría:	Práctica:					
Tipo: Teórico-Práctica			2	2	4	64			
Modalidad: Curso			Duración	del progra	ma: 16 semanas				

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

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comprenderá los fundamentos de la animación y su aplicación, de modo que desarrolle un sentido crítico y analítico que le permitan evaluar y aplicar el método de animación adecuado al tipo de proyecto que se pretenda desarrollar.

	Índice Temático						
Unidad	Tema	Tema Horas					
		Teóricas	Prácticas				
1	La fragmentación del movimiento	5	4				
2	La descomposición del tiempo	5	4				
3	Métodos para crear animación	6	8				
4	Fundamentos de la animación	6	8				
5	Técnicas tradicionales	5	4				
6	La narración en secuencia y el storyboard	5	4				
	Total de horas:	32	32				
	Suma total de horas:		64				

	Contenido Temático				
Unidad	Tema y subtemas				
1	La fragmentación del movimiento				
	1.1. Percepción del movimiento				
	1.2. Animación completa y limitada				
	1.3. Movimientos local y sustancial				
2	La descomposición del tiempo				
	2.1. Percepción del tiempo				
	2.2. Timing o ritmo en animación				
3	Métodos para crear animación				
	3.1. Animación continua o progresiva				
	3.2. Animación pose a pose				
	3.3. Rotoscopía				
	3.4. Animación combinada				
4	Fundamentos de la animación				
	4.1.Dibujos clave				
	4.2.Acción principal y acción secundaria				
	4.3.Intercalado				
	4.4.Recursos de animación				

	4.5.Línea de acción
	4.6.Arcos
	4.7.Gravedad rozamientos, velocidad e inercia
	4.8.Compresión y extensión
	4.9.Anticipación. Acción, reacción y recuperación
	4.10.Toma
	4.11.Vibración
5	Técnicas tradicionales
	5.1. Dibujo animado
	5.2. Recorte
	5.3. Óleo
	5.4. Arena
	5.5. Pixilación o acción controlada
	5.6. Títeres
6	La narración en secuencia y el storyboard
	6.1. Psicología de la mirada
	6.2. Creaciones visuales: de lo real a lo fantástico
	6.3. Revisión gráfica de distintos procesos narrativos en secuencia: El cómic, la novela gráfica, el <i>storyboard</i> en el cine
	6.4. Objetivos del storyboard
	6.5. Storyboard y el departamento de dirección
	6.6. Storyboard y el departamento de arte
	6.7. Técnicas y posibilidades: Foto fija y digital, dibujo a mano y digital
	6.8. Software para la creación de storyboards

- BECK, JERRY. Animation Art Flame. Tree Publishing. Los Ángeles, 2004
- BOUILLOT, RENE. Curso de tratamiento digital de la imagen. Editorial Omega. Barcelona, 2006
- RODRÍGUEZ ALONSO, HUGO. *Imagen digital: conceptos básicos.* Editorial Marcombo. Barcelona, 2005
- WIEDEMANN, JULIUS. Animation now. Taschen. Colonia, 2004
- WILLIAMS, Richard. The animators survival kit. Faber and Faber. Londres/Nueva York, 2009

Bibliografía complementaria:

- DRATE, SPENCER y SALAVETZ, JUDITH. *Pure animation*. Merrel Publishing. Londres-Nueva York, 2007

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	je de los
Exposición oral	(X)	alumnos:	
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()
Otras:	()		,
	. ,		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en Dirección de Animación y docente.





Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación: Géneros dramáticos III						
Clave:	Semestre:	Campo: Campo: Campo: I	tapa de formación básica ampo: Guión ampo: Montaje ampo: Producción ampo: Realización de cine de ficción			No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria de elección			Horas Horas por semana		Horas al semestre	
/ · / · ·			ía:	Práctica:		
Tipo: Teórico-Práctica		1	1	1	2	32
Modalidad: Curso		Dura	ción	del progran	na: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Géneros dramáticos II Asignatura con seriación subsecuente: Taller de géneros dramáticos

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno será capaz de comparar las características de los géneros dramáticos derivados de la tradición aristotélica y su evolución histórica; y aplicará los conocimientos adquiridos al análisis y escritura de ficciones cinematográficas.

Índice Temático					
Unidad	Tema	F	Horas		
		Teóricas	Prácticas		
1	Obra didáctica	4	4		
2	Pieza	4	4		
3	Tragicomedia	8	8		
	Total o	de horas: 16	16		
	Suma total of	de horas:	32		

	Contenido Temático						
Unidad Tema y subtemas							
_	Obra didáctica						
1.	1.1. Origen y genealogía de la obra didáctica. El auto sacramental						
	1.2. La función de la obra didáctica						
	1.3. Personajes alegóricos						
	1.4. Estructura de la obra didáctica. El silogismo						
	1.5. El desarrollo dialéctico						
	1.6. Ficción y discurso						
	1.7. Efecto emocional y racional de la obra didáctica						
	1.8. El diálogo en la obra didáctica						
	1.9. Evolución histórica de la obra didáctica						
	1.10. La obra didáctica en el teatro moderno y contemporáneo. Teatro						
	épico y teatro documental del siglo XX						
	1.11. La obra didáctica en el cine mundial. El cine documental. Godard y						
	el ensayo fílmico						
	1.12. La obra didáctica en el cine mexicano						
0	Pieza						
2.	2.1. A qué llamamos "pieza": la definición mexicana de un género						
	2.2. Origen y genealogía de la pieza						
	2.3. Los temas y conflictos paradigmáticos de la pieza						
	2.4. Los personajes de la pieza						
	2.5. La multiplicidad de protagonistas						
	2.6. Situaciones paradigmáticas de la pieza						

	0.7 Dua was ida dasarática en la nice
	2.7. Progresión dramática en la pieza
	2.8. La estructura circular
	2.9. Elementos heredados de la tragedia y su funcionamiento en la pieza.
	La anagnórisis y la catarsis en la pieza
	2.10. La pieza en el teatro mexicano
	2.11. La pieza en el cine mundial
	2.12. La pieza en el cine mexicano
•	Tragicomedia
3.	3.1. Origen y genealogía de la tragicomedia
	3.2. El híbrido genérico
	3.3. El personaje tragicómico
	3.4. Estructuras paradigmáticas de la tragicomedia
	3.5. Estructura épica
	3.6. La tragicomedia como odisea
	3.7. La estructura con cambio genérico a la mitad
	3.8. Trama en un género y subtrama en el otro
	3.9. Consecuencias emocionales de la tragicomedia
	3.10. Evolución histórica de la tragicomedia en el teatro: Siglo de Oro,
	isabelina, romántica, realista
	3.11. La tragicomedia en el teatro moderno y contemporáneo: Beckett,
	Brecht, etc.
	3.12. La tragicomedia en el teatro mexicano
	3.13. La tragicomedia en el cine mundial
	3.14. La road-movie
	3.15. La comedia romántica
	3.16. Películas con cambio genérico estructural
	3.16. Peliculas con cambio generico estructural 3.17. La tragicomedia en el cine mexicano

- BENTLEY, ERIC. La vida del drama. Paidós. Buenos Aires,1964
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Curso-taller de guionismo, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- ROBLES, XAVIER. La oruga y la mariposa: Los géneros dramáticos en el cine. CUEC-UNAM. México, 2010
- TOVAR, JUAN. Doble vista: Teoría y práctica del drama. El Milagro-CONACULTA. México, 2006
- USIGLI, RODOLFO. Itinerario del autor dramático. La casa de España. México, 1940

Bibliografía complementaria:

- ALATORRE, CLAUDIA CECILIA. Análisis del drama. Gaceta. México,1986
- BENTLEY, ERIC. *The playwright as thinker / A study of drama in modern times.* Meridian books. Nueva York,1955
- BENTLEY, ERIC. The theory of modern stage: An introduction to modern theatre and drama.
 Penguin. Londres, 1979
- SHAW, GEORGE BERNARD. The quintessence of ibsenism: Now completed to the death of Ibsen. Hill and Wang. Nueva York, 1964
- COLE, TOBY. Playwrights on playwriting. The meaning and making of modern drama from Ibsen to Ionesco. Hill and Wang. Nueva York, 1987
- POLTI, GEORGES. The thirty six dramatic situations. The writer. Boston, 1940
- BRUSTEIN, ROBERT. De Ibsen a Genet: La rebelión del teatro. Troquel. Buenos Aires, 1970.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(X)	alumnos:		
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	()	
Ejercicios dentro de clase	()	Examen final escrito	()	
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)	
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(X)	
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)	
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)	
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()	
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()	
Otras: Análisis audiovisual y textual	(X)			

Perfil profesiográfico:

Guionista, dramaturgo o investigador cinematográfico y/o teatral con conocimiento especializado en géneros dramáticos. Experiencia docente.





EN CINEMATOGRAFÍA Programa de la asignatura

Denominación: Historia y análisis del cine documental mexicano						
Clave:	Semestre:	Eta	apa de formación básica			No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria			Horas		Horas por semana	Horas al semestre
		Teoría:	Práctica:			
Tipo: Teórica			3	0	3	48
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas				

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Historia y análisis del cine documental mundial Asignatura con seriación subsecuente: Análisis del cine documental contemporáneo

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno comparará y analizará las distintas etapas de la evolución del cine documental en México, sus diversos géneros, estilos y alcances.

	Índice Temático						
Unidad	Tema	Horas					
		Teóricas	Prácticas				
1	Porfiriato, revolución y postrevolución	8	0				
2	El documental de mediados del siglo XX	10	0				
3	La persistencia del documental social	10	0				
4	Visión etnográfica y documental militante	10	0				
5	El documental mexicano en tiempos de marginación	10	0				
	Total de horas:	48	0				
	Suma total de horas:		48				

	Contenido Temático						
Unidad	Tema y subtemas						
1	Porfiriato, revolución y postrevolución						
	1.1. Veyre, la invención del cinematógrafo y el porfiriato. Las vistas de Veyre						
	1.2. Salvador Toscano, y el registro fílmico de la revolución mexicana. La decena trágica						
	1.3. Jesús H. Abitia; Salvador, Guillermo y Eduardo Alba						
	1.4. Adriana y Dolores Elhers y la revista noticiosa mexicana (1922-1931)						
2	El documental de mediados del siglo XX						
	2.1. Miguel Covarrubias						
	2.2. Nacho López, Alfonso Muñoz y el registro etnográfico. <i>Él es Dios</i>						
	2.3. Carmen Toscano. Memorias de un mexicano						
	2.4. Gustavo Carrero. Epopeyas de la revolución						
	2.5. Carlos Velo. <i>Torero</i>						
	2.6. Los documentales de Angel y Demetrio Bilbatúa. La propaganda oficial						
3	La persistencia del documental social						
	3.1 López Aretche, el CUEC y <i>El Grito</i>						
	3.2 Oscar Menéndez. Aquí, México, 1968						
	3.3 José Rovirosa, Ayautla						
	3.4 El Centro de Cortometraje						
	3.5 Pau Leduc. Mezquital, notas sobre un etnocidio						
	3.6 Eduardo Maldonado. <i>Jornaleros</i>						

4	Visión etnográfica y documental militante						
	4.1 Nicolas Echevarría. Niño Fidencio, Poetas Campesinos, María Sabina						
	4.2 La producción del Instituto Nacional Indigenista. Alberto Cortés. Tepehuanes						
	4.3 El documental universitario. El Grupo Octubre. Chihuahua, un pueblo en lucha						
	4.4 Trilogía del cha-cha chá. Maricarmen de Lara. Alejandra Islas. Roberto Rochin. No						
	les pedimos un viaje a la Luna.						
5	El documental mexicano en tiempos de marginación						
	5.1 La década de los 90 y la virtual extinción del documental mexicano						
	5.2 Los programas de estímulo						
	5.2.1 El Estado en la producción documental y su salida a pantallas						
	5.2.2 La Opera Prima Documental del CUEC						
	5.3 Los festivales de documental						

- DE LOS REYES, AURELIO. Cine y sociedad en México: 1896-1930. UNAM. México, 2010
- VV.AA. Cine documental en América Latina. Cátedra. Barcelona, 2003
- VV.AA. Documental Cuadernos de Estudios Cinematográficos. CUEC-UNAM. México, 2006
- VV.AA La era de la discrepancia: Arte y cultura visual en México (1968-1997). UNAM. México, 2010
- ZAVALA, LAURO. Reflexiones teóricas sobre cine contemporáneo. Gobierno del Estado de México. México, 2010

Bibliografía complementaria:

- RAMÍREZ, GABRIEL. Crónica del cine mudo mexicano. Cineteca Nacional. México, 1989
- TOSCANO, CARMEN. Memorias de un mexicano. Fundación CarmenToscano. México, 1997

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(X)	alumnos:		
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	()	
Ejercicios dentro de clase	()	Examen final escrito	(X)	
Ejercicios fuera del aula	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)	
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()	
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	()	
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	()	
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()	
Prácticas de campo	()	Otras:	()	
Otras:	()		• *	

Perfil profesiográfico: Documentalista y/o investigador de cine con experiencia docente.





EN CINEMATOGRAFÍA

Programa o	le la asiç	gnatura

Denominación: Ilustración y diseño visual I						
Clave:	Semestre:		pa de form npo: Direc	No. Créditos: 6		
Carácter: Obligatoria de elección			Horas		Horas por semana	Horas al semestre
			Teoría:	Práctica		
Tipo: Teórico-Práctica			2	2	4	64
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas				

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

Asignatura con seriación subsecuente: Ilustración y diseño visual II

Objetivo(s) de la asignatura: Comparar técnicas para ilustrar ideas concretas, aprender el uso de distintos materiales de dibujo técnico para narrar gráficamente una historia, visualizar un espacio y atmósferas.

	Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas		
			Prácticas	
1	La investigación visual	6	6	
2	Diseño visual de un tema	6	6	
3	Técnicas y materiales	6 6		
4	incipios de dibujo		6	
5	El storyboard o guión visual	8	8	
	Total de horas:	32	32	
	Suma total de horas:		64	

	Contenido Temático				
Unidad	Tema y subtemas				
1	La investigación visual				
	1.1.Selección de un tema y sus diferentes interpretaciones				
	1.2. Análisis de las aproximaciones				
	1.3. Elegir el concepto				
	1.4. Seleccionar los elementos unificadores				
2	Diseño visual de un tema				
	2.1.Estructuración				
	2.2. Selección				
	2.3. Síntesis				
3	Técnicas y materiales				
	3.1.Fotomontaje				
	3.2. Collage				
	3.3. Maquetas				
	3.4. Dummies				
	3.5. Programas de cómputo				
4	Principios de dibujo				
	4.1. Dibujo de imitación				
	4.2. Perspectiva				

	4.3. Figura humana
5	El storyboard o guión visual
	5.1.Encuadres
	5.2. Ángulos de cámara
	5.3. Movimientos

- HART, JOHN. *The Art of the Storyboard. Storyboard for Film, TV and Animation.* Focal Press. Nueva York, 1999
- WIGAN, MARK. Pensar visualmente. Gustavo Gili. Barcelona, 2007

Bibliografía complementaria:

- DANTZIC, CYNTHIA MARIS. Diseño visual. Introducción a las artes visuales. Trillas. México, 1994
- HARTWIGSEN, GAIL LYNN. Design Concepts. A Basic Guidebook. Allyn and Bacon. Chicago, 1980

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(x)	alumnos:			
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes parciales	(x)		
Ejercicios dentro de clase	(x)	Examen final escrito	()		
Ejercicios fuera del aula	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)		
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)		
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)		
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)		
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()		
Prácticas de campo	()	Otras:	()		
Otras:	()				

Perfil profesiográfico: Profesional en Dirección de Arte, Animación, Artes Plásticas o Diseño con conocimientos de lenguaje cinematográfico. Experiencia docente.





Programa de la asignatura

Inglés IV

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

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

Asignatura con seriación antecedente: Inglés III Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

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. Examinar información sobre los medios de comunicación y comparar opiniones.
- 2. Examinar información sobre planes a futuro, el medio ambiente, comida y compras.
- 3. Contrastar información sobre experiencias de viajes, del pasado y valores de vida.
- 4. Hablar sobre cualidades y experiencias de vida.
- 5. Describir personas.
- 6. Examinar información sobre reglamentos.

	Índice temático					
Unidad	Toma	Horas				
Unidad	Tema	Teóricas	Prácticas			
1	Medios de comunicación	6	6			
2	Nuestro cambiante mundo	6	6			
3	Experiencias	6	6			
4	Rico y famoso	6	6			
5	Gente en nuestra vida	6	6			
6	Reglas y reglamentos	2	2			
	Total de horas:	32	32			
	Suma total de horas:	6	64			

	Contenido temático					
Unidad	Unidad Temas y subtemas					
1	Medios de comunicación 1.1 Gramática. 1.1.1 Gustos, preferencias y deseos. 1.1.2 Much/ many, not enough.					

	1.1.3 Repaso de gustos, preferencias, <i>going to, will.</i>
	1.2 Vocabulario.
	1.2.1 Medios.
	1.2.2 Programas de radio y televisión.
	1.3 Pronunciación.
	1.3.1 Cambio de acentuación.
	1.4 Comprensión de lectura.
	1.4.1 Leer un artículo de periódico.
	1.4.2 Leer una guía de televisión.
	1.5 Expresión escrita.
	1.5.1 Escribir acerca de le televisión.
	1.5.2 Escribir de una guía de televisión.
	1.6 Comprensión auditiva.
	1.6.1 Escuchar opiniones de la gente.
	1.6.2 Escuchar un análisis de de un anuncio.
	1.6.3 Escuchar una conversación acerca de la televisión.
	1.7 Expresión oral.
	1.7.1 Conversar acerca de los medios.
	1.7.2 Comparar opiniones.
	1.7.3 Planear un anuncio.
	Nuestro cambiante mundo
	2.1 Gramática.
	2.1.1 <i>Will</i> + probablemente, definitivamente, posiblemente.
	2.1.2 Preposiciones de lugar.
	2.1.3 Repaso de gustos y preferencias.
	2.2 Vocabulario.
	2.2.1 El medio ambiente.
	2.2.2 Lugares.
	2.3 Pronunciación.
	2.3.1 Acentuación de las oraciones y contracciones.
	2.4 Comprensión de lectura.
2	2.4.1 Leer un artículo del periódico.
	2.5 Expresión escrita.
	2.5.1 Escribir un texto.
	2.5.2 Hacer notas.
	2.6 Comprensión auditiva.
	2.6.1 Escuchar una presentación.
	2.6.2 Escuchar una canción.
	2.7 Expresión oral.
	2.7.1 Actuar en una toma de decisiones a futuro.
	2.7.2 Conversar acerca de comida.
	2.8 Conversar acerca de las compras y elección de regalos.
	Experiencias
	3.1 Gramática.
	3.2 Presente perfecto.
	3.2.1 Pasado participio regular e irregular.
	3.2.2 Todavía y aún no (still/ yet).
	3.2.3 Repaso: posibilidades futuras.
3	3.3 Vocabulario.
	3.3.1 Países.
	3.3.2 Colocaciones del verbo y del sustantivo.
	3.4 Pronunciación.
	3.4.1 Acentuación de la sílaba.
	3.5 Comprensión de lectura.

	 3.5.1 Leer correos electrónicos. 3.5.2 Leer entrevistas. 3.6 Expresión escrita. 3.6.1 Escribir acerca de experiencias de viaje. 3.6.2 Escribir acerca de experiencias pasadas.
	3.7 Comprensión auditiva. 3.7.1 Escuchar una conversación telefónica. 3.7.2 Escuchar descripciones de experiencias. 3.8 Expresión oral.
	3.8.1 Conversar acerca de experiencias de viaje. 3.8.2 Conversar acerca de valores de vida. 3.9 Simular una entrevista.
	Rico y famoso
4	4.1 Gramática. 4.1.1 Presente perfecto + por y desde. 4.1.2 Repaso de pasado simple y adjetivos. 4.2 Vocabulario. 4.2.1 Adjetivos compuestos con bien. 4.2.2 Eventos en la vida. 4.3 Pronunciación. 4.3.1 Palabras sin acentuar y conectores. 4.3.2 Adjetivos compuestos. 4.4 Comprensión de lectura. 4.4.1 Leer una biografía. 4.4.2 Leer historias de vida. 4.5 Expresión escrita. 4.5.1 Escribir un reporte. 4.5.2 Escribir una biografía. 4.5.3 Escribir un perfil. 4.6 Comprensión auditiva. 4.6.1 Escuchar entrevistas acera del trabajo. 4.7 Expresión oral. 4.7.1 Escuchar un programa de radio.
5	Gente en nuestra vida 5.1 Gramática. 5.1.1 Adverbios de manera. 5.1.2 Ser y parecer. 5.1.3 Preguntas indirectas. 5.1.4 Repaso de presente perfecto y descripciones. 5.2 Vocabulario. 5.2.1 Adjetivos de apariencia y de carácter. 5.2.2 Frases idiomáticas. 5.3 Pronunciación. 5.3.1 Acentuación de la oración. 5.4 Comprensión de lectura. 5.4.1 Lectura de perfiles personales. 5.4.2 Lectura de un anuncio de una persona extraviada. 5.5 Expresión escrita. 5.5.1 Escritura de un correo electrónico. 5.5.2 Descripción de una persona. 5.5.3 Escritura de un anuncio de una persona extraviada. 5.6 Comprensión auditiva. 5.6.1 Escuchar una conversación. 5.6.2 Escuchar la descripción de una persona.

	5.6.3 Escuchar una canción.
	5.7 Expresión oral.
	5.7.1 Jugar un juego de mímica.
	5.7.2 Describir personas.
	5.7.3 Preguntar y responder preguntas.
	5.7.4 Descripción de personas.
	Reglas y reglamentos
	6.1 Gramática.
	6.1.1 Permisos y prohibiciones.
	6.1.2 Obligaciones.
	6.1.3 Obligaciones, permisos y prohibiciones.
	6.2 Vocabulario.
	6.2.1 Actividades.
	6.2.2 Tareas con <i>make</i> y <i>do.</i>
	6.3 Pronunciación.
	6.3.1 Acentuación en la oración.
_	6.4 Comprensión de lectura.
6	6.4.1 Leer una nota del periódico y de un correo electrónico.
	6.5 Expresión escrita.
	6.5.1 Tomar dictado.
	6.5.2 Completar un texto.
	6.6 Comprensión auditiva.
	6.6.1 Escuchar una entrevista.
	6.6.2 Escuchar señalamientos de tránsito.
	6.7 Expresión oral.
	6.7.1 Conversar acerca de posibles prohibiciones.
	6.7.2 Conducir una entrevista de trabajo.
	6.7.3 Hacer sugerencias.
	6.8 Dar opiniones.
Ribliografía I	hácica:

Diccionario bilingüe inglés-español, español-inglés.

Bibliografía complementaria:

Harper, J. (2004). Just grammar. Malasya: Ed. Marshal Cavendish.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(X)	alumnos:		
Exposición audiovisual	()	Exámenes parciales	(X)	
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)	
Ejercicios fuera del aula	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)	
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()	
Lecturas obligatorias	()	Participación en clase	(X)	
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X´)	
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()	
Prácticas de campo	()	Otras:	. ,	
Otras:	()			
	. ,			

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Letras Modernas o en Enseñanza de Inglés, de preferencia con posgrado, y con experiencia docente.





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

Denominación: Literatura y cine							
Clave:	Semestre:		pa de form npo: Reali	No. Créditos: 6			
Carácter: Obligatoria de elección			Horas Hor		Horas por semana	Horas al semestre	
T T. ()			Teoría:	Práctica:			
Tipo: Teórica			3	0	3	48	
Modalidad: Curso			Duración	del prograr	na: 16 semanas		

Seriación (obligatoria/indicativa): Ninguna Asignatura con seriación antecedente: Ninguna Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno será capaz de comparar de manera crítica de los esquemas y criterios de organización de la historia tradicional de la literatura universal. Analizará los vínculos e influencias mutuas entre la literatura y el cine.

	Índice Temático		
Unidad	Tema	Н	oras
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos, delimitaciones y desarrollo histórico de la literatura	16	0
2	Aproximaciones a la teoría literaria	16	0
3	Literatura y cine. Entrecruzamientos e influencias mutuas	16	0
	Total de horas:	48	0
	Suma total de horas:		48

		Contenido Temático
Unidad		Tema y subtemas
1	1.1.	Historia e historias de la literatura
	1.2.	
	1.3.	
	1.4.	
	1.5.	
	1.6.	Definiciónes y subdivisiones de géneros literarios
2	2.1.	Tendencias en la reflexión teórica sobre la literatura
	2.2.	, and a second of the second o
	2.3.	Formalismo, estructuralismo y semiótica literarias (estudio y análisis: poética y narrativa)
	2.4.	Postestructuralismo y deconstructivismo (texto, contexto, subtexto)
	2.5.	Teoría, crítica, política, ética y estética literarias: vanguardias y renovaciones
	2.6.	Teorías literarias referidas a lo cinematográfico: adaptación, alusión, inspiración
3	3.1.	Literatura transformada en imágenes
	3.2.	Estructuras literarias y su influencia en el desarrollo del lenguaje cinematográfico
	3.3.	Dramaturgia literaria: metáfora y metonimia
	3.4.	La literatura como Cine – poesía/ cine - prosa
	3.5.	Imagen e imaginación: Procedimientos y recursos
	3.6.	Adaptaciones, préstamos e influencias: la metamorfosis de las imágenes literarias y fílmicas

- CORRIGAN, TIMOTHY. Film and Literature: an introduction and reader. Routledge. Boston, 2011
- EAGLETON, TERRY. Una introducción a la teoría literaria. Fondo de Cultura Económica. México, 1993
- FERNÁNDEZ MORENO, CÉSAR. América Latina en su literatura. Siglo XXI. México, 1998
- FUENTE, RICARDO DE LA. La historia de la literatura y la crítica. Editorial Colegio de España. Madrid, 1999
- FUMERTON, RICHARD y JESKE, DIANE (eds.) Introducing philosophy through film: key texts, discussion, and film selections. Wiley-Blackwell. Nueva York, 2009
- GRILLO TORRES, MARÍA PAZ. Compendio de teoría teatral. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid, 2004
- NICHOLS, BILL. Engaging cinema: and introduction to film studies. W. W. Norton & Company. Nueva York, 2010
- PÉREZ BOWIE, JOSÉ ANTONIO. Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2008
- RYAN, MICHAEL. Teoría literaria. Una introducción práctica. Alianza. Madrid, 2002
- SCHWARTZ, JORGE. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. Fondo de Cultura Económica. México, 1999
- STAM, ROBERT y RAENGO, ALESSANDRA (eds.) Literature and film: a guide to the theory and practice of film adaptation. Wiley-Blackwell. Nueva York, 2004
- VALVERDE, JOSÉ MARÍA y DE RIQUER, MARTÍN. Historia de la literatura universal. Editorial Gredos. Madrid, 2009
- VELA, ARQUELES. Análisis de la expresión literaria. Porrúa. México, 1999

Bibliografía complementaria:

- CAILLOIS, ROGER. Piedras. Siruela. Madrid, 2006
- FLANAGAN, MARTIN. Bakhtin and the movies: new ways of understanding Hollywood films. Palgrave Macmillan. Nueva York, 2009
- GALÁN, ILIA. Filosofía del caos: estética y artes visuales. S. L. Libros Dykinson. Salamanca, 2009
- HAZLITT, WILLIAM. Ensayos sobre el arte y la literatura. Espasa-Calpe. Barcelona, 2008
- LEZAMA LIMA, JOSÉ. Escritos de estética. S. L. Libros Dykinson. Salamanca, 2007
- MELGAR, MARÍA CRISTINA. Psicoanálisis y arte: el método psicoanalítico al encuentro con lo enigmático en las artes visuales. Lumen Humanitas. Barcelona, 2009
- MILA I FONTANALS, MANUEL. Estética y teoría literaria. Verbum. Barcelona, 2009
- PEREIRA RESTREPO, SEBASTIÁN. Estética del aparecer. Katz. Barcelona, 2009
- PÉREZ BOWIE, JOSÉ ANTONIO. *Realismo teatral y realismo cinematográfico*. Editorial Bilbioteca Nueva. Madrid, 2004
- PRAZ, MARIO. La casa de la vida. Debolsillo. Barcelona, 2010
- PROUST, MARCEL. Écrits sur l'art .Flammarion. París, 2008
- READ, RUPERT y GOODENOUGH, JERRY (eds.) Film and philosophy: essays on cinema after Wittgenstein and Cavell. Palgrave-Macmillan. Nueva York, 2005
- ROSSET, CLEMENT. Materia de arte. Pre-Textos. Barcelona, 2009
- VALLEJO, FERNANDO. Logoi. Una gramática del lenguaje literario. Fondo de Cultura Económica. México, 2010
- YVARS, J.F. El momento estético: notas de historia y crítica del arte. Albatros. Barcelona, 2008

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	je de los
Exposición oral	(X)	alumnos:	-
Exposición audiovisual	()	Exámenes parciales	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras:	()		. ,
	` '		

Perfil profesiográfico: Cineasta o profesionista de la literatura con conocimientos interdisciplinarios vinculados con el cine. Experiencia docente.





PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación	: Procesos de la	a im	agen di	gital I		
Clave:	Semestre:		tapa de formación básica ampo: Realización de cine de animación			No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria de elección			Horas Horas por se		Horas por semana	Horas al semestre
			Teoría:	Práctica:		
Tipo: Teórico-Práctica			2	2	4	64
Modalidad: Curso		Duración	del progra	ma: 16 semanas		

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

Asignatura con seriación subsecuente: Procesos de la imagen digital II

Objetivo de la asignatura: Que el alumno compare y practique los sistemas y programas digitales

de procesamiento de imágenes y construya discursos audiovisuales animados.

	Índice Temático		
Unidad	Tema	Но	ras
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción	12	0
2	Sistemas de procesamientos de imágenes	10	16
3	Procesamiento básico de imágenes	10	16
	Total de horas:	32	32
	Suma total de horas:		64

	Contenido Temático
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción
	1.1.Definición de la imagen digital
	1.2. Modelo general para el procesamiento de imagen
	1.3. Mapas de bits
	1.4. Representación vectorial de los colores
2	Sistemas de procesamientos de imágenes
	2.1.Elementos de los sistemas de procesamiento de imágenes
	2.2. Programas y plataformas: Mac y PC / Photo shop, Alter effects, Dragon, Ilustrador, Flash, Final cut (color)
3	Procesamiento básico de imágenes
	3.1.Modificación de color
	3.2.Escala de grises
	3.3. Inversión
	3.4. Brillo y contraste
	3.5. Rotación, inversión e inclinación
	3.6. Efectos por convulsión
	3.7. Borrado gausiano (Blur)
	3.8. Realzado y suavizado
	3.9. Detección de orillas

Bibliografía básica:

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

2009	
Bibliografía complementaria:	
 AUSINA, MIGUEL y PASTOR TIBURC 	O, ISMAEL. Tratamiento de la imagen digital: Adobe
photoshop. Ediciones VI. Valencia, 200	4
 MEHAN, LES. La edición digital de la in 	nagen fotográfica. Blume. Barcelona, 2004
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
Exposición oral (X)	alumnos:
Exposición audiovisual (X)	Exámenes parciales ()
Ejercicios dentro de clase (X)	Examen final escrito (X)
Ejercicios fuera del aula (X)	Trabajos y tareas fuera del aula (X)
Seminarios ()	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Lecturas obligatorias (X)	Participación en clase (X)
Trabajo de investigación ()	Asistencia (X)
Prácticas de taller o laboratorio ()	Seminario ()
Prácticas de campo (X)	Otras: ()
Otras: ()	
Perfil profesiográfico:	
Cineasta, con experiencia en Dirección de an	imación y docente.
-	-

ı





EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación	: Retórica y gui	ión docume	ntal		
Clave:	Semestre:	Etapa de form Campo: Guiór Campo: Realiz	ı	No. Créditos:	
Carácter: Obligatoria de elección		H	oras	Horas por semana	Horas al semestre
T. T. (. D. (.)		Teoría:	Práctica:		
Tipo: Teórico-Práctica		2	1	3	48
Modalidad: Curso		Duración	del programa	a: 16 semanas	

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

Objetivo(s) de la asignatura: El alumno analizará los discursos pragmáticos de la retórica, así como aquellos que se requieren para realizar las distintas modalidades del guión para documental.

	Índice Temático				
Unidad	Tema	H	Horas		
		Teóricas	Prácticas		
1	1 Orígenes de la retórica y su relación con el cine documental		0		
2	Discurso, estructura y estrategia	6	0		
3	El proceso de elaboración del discurso	4	0		
4	Estructura y figuras retóricas	4	0		
5	Discurso, estructura y estrategia	6	0		
6	Características del guión documental	3	8		
7	El instrumental del guión documental	3	8		
	Total de horas:	32	16		
	Suma total de horas:		48		

	Contenido Temático		
Unidad	Tema y subtemas		
1	Orígenes de la retórica y su relación con el cine documental 1.1.El origen judicial de la retórica en la Antigua Grecia 1.2.Los géneros jurídico, político, epidíctico y didáctico 1.3.Persuación, eficacia y capacidad de conmover 1.4.Lo verdadero y lo verosímil. El problema ético de la retórica		
2	Discurso, estructura y estrategia 2.1 El discurso 2.2 La estructura 2.3 La estrategia 2.4 La lógica argumentativa		
3	El proceso de elaboración del discurso 3.1 La inventio, o selección de los argumentos 3.2 La dispositio, u organización del discurso 3.3 La elocutio, o cuidado formal del discurso 3.4 Distancia temporal 3.5 La focalización 3.6 La voz del relator		
4	Estructura y figuras retóricas 4.1. La estructura del discurso exordio o proemio 4.2 Exordio, narración, argumentación y epílogo 4.3 Las figuras retóricas		

	4.4 Metáfora, sinécdoque, ironía, paradoja y antítesis
5	Discurso, estructura y estrategia
	5.1 Documental retórico y documental narrativo
	5.2. Bordwell. La narración como sistema formal
	5.3 Discurso, estructura y estrategia
	5.4 Partes de la estructura: la entrada o gancho
	5,5, Contexto y planteamiento
	5.6. El desarrollo, la lógica argumental y la estrategia discursiva
	5.7. Argumentación y carga probatoria; qué, quién, cuándo, dónde, cómo y
	por qué
6	Características del guión documental
	6.1. Guión para rodaje, guión para montaje
	6.2. El guión escrito a partir de entrevistas ya filmadas
	6.3 El guión para películas de archivo
	6.4. Bordwell y el flujo de la historia
	6.5. La interacción imagen-palabra
7	6.6. Relato articulado o relato discontinuo
/	El instrumental del guión documental
	7.1 La sinopsis
	7.2 La hipótesis
	7.3 El guión literario o descriptivo
	7.4 El guión técnico
	7.5 La escaleta

- ARISTÓTELES. Retórica. Alianza Editorial. Madrid, 2007
- BERISTÁIN, HELENA. Diccionario de retórica y poética. Porrúa. México, 2006
- FELDMAN, SIMON. Guión argumental. Guión documental. Gedisa. Barcelona, 1990
- GÓMEZ SEGARRA, MANUEL. Quiero hacer un documental. Rialp. Madrid, 2008
- LÓPEZ ALCARAZ, MA. DE LOURDES Y HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Curso-taller de guionismo, DVD-Rom, FES-Acatlán-UNAM, México, 2011.
- MENDOZA, CARLOS. El guión para documental. UNAM-CUEC. México, 2010
- PORTOLÉS, JOSÉ. Marcadores del discurso. Ariel. Barcelona, 2006

Bibliografía complementaria:

- BERNARD, SHEILA CURRAN. Archival storytelling: A filmmaker's guide to finding, using, and licensing third-party visuals and music. Focal. Amsterdam, 2009
- BERNARD, SHEILA CURRAN. Documentary storytelling: Making stronger and more dramatic nonfiction Films. Focal. Amsterdam, 2007
- CHION, MICHE.L Cómo se escribe un guión. Cátedra. Madrid, 1989
- RABIGER, MICHAEL, Directing the documentary, Elsevier/Focal, Massachusetts, 2004

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los	
Exposición oral	(X)	alumnos:		
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	()	
Ejercicios dentro de clase	()	Examen final escrito	(X)	
Ejercicios fuera del aula	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)	
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()	
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	()	
Trabajo de investigación	(X)	Asistencia	()	
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Seminario	()	
Prácticas de campo	()	Otras:	()	
Otras:	()		• • •	

Perfil profesiográfico: Documentalista con experiencia en guión para documental y docente.





No. Créditos:

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

Denominación: Taller de presupuesto I					
Clave:	Semestre:	Etapa de formación básica			
	4º	Campo: Producción			

Carácter: Obligatoria de elección	Но	oras	Horas por semana	Horas al semestre
The Tail to December	Teoría:	Práctica:		
Tipo: Teórico-Practica	1	2	3	48
Modalidad: Taller	Duración	del prograi	ma: 16 semanas	

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna Asignatura con seriación subsecuente: Taller de presupuesto II

Objetivo(s) de la asignatura:

Comparar el trabajo que hace un asistente de dirección y un gerente de producción y las herramientas necesarias.

	Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas		
		Teóricas	Prácticas	
1	Acercamiento al guión	3	8	
2	El desglose	5	8	
3	Las listas de trabajo	4	8	
4	Presupuesto y rodaje	4	8	
	Total de horas:	16	32	
	Suma total de horas:		48	

	Contenido Temático
Unidad	Tema y subtemas
1	Acercamiento al guión
	1.1 La primera lectura y la vinculación con la imaginación
	1.2 Lectura de guión y subrayado del mismo
2	El desglose
	2.1 Familiarización con los softwares especializados
	2.2 Los elementos para <i>break</i>
	2.3 Creación de nuevos elementos
	2.4 Codificación por característica de secuencia
	2.5 Definir contenido de los rubros
	2.6 El octavo como medio de medición
3	Las listas de trabajo
	3.1 Generación de listas por secuencia
	3.2 Generación de listas por rubro
	3.2.1 Locaciones
	3.2.2 Sets
	3.2.3 Actores
	3.2.4 Extras
	3.2.5 Utilería
	3.2.6 Vestuario
	3.2.7 Equipo especial
	3.2.8 Stunts
	3.2.9 Maquillaje
	3.2.10 Efectos Especiales
	3.2.11 Vehículos
	3.2.12 Otros

- Presupuesto y rodaje 4.1 Creación de plan de trabajo 4.1.1 Criterios para un buen plan de trabajo 4.1.2 Familiarización con los day out days, strips y Reports 4.1.3 SW,WP,WF de los actores 4.2 Necesidades básicas para poder presupuestar un guión 4.2.1 Conceptos generales 4.2.2 Creación y revisión de planes de rodaje
- 4.2.3 Preparación de los materiales para trabajo

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

Hemerografía básica

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

Bibliografía complementaria:

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

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los	
Exposición oral	(X)	alumnos:	
Exposición audiovisual	()	Exámenes parciales	()
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	()	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras:	()		

Perfil profesiográfico

Cineasta con especialidad de producción y experiencia docente.





PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación: Tall	er de realiz	ación docu	mental I			
Clave:	Semestre:	Etapa de for	mación bás	sica	No. Créditos: 9	
Carácter: Obligatoria		Н	oras	Horas por semana	Horas al semestre	
The Takes British		Teoría:	Práctica:			
Tipo: Teórico-Práctica		3	3	6	96	
Modalidad: Taller		Duración	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Taller de ficción I

Asignatura con seriación subsecuente: Taller de realización documental II

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno comparará y ejecutará las técnicas básicas del documental; desde la conceptualización, investigación y desarrollo hasta su terminación.

	Índice Temático		
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El método de realización	16	4
2	El cortometraje documental	8	4
3	El rodaje	8	20
4	El montaje	16	20
	Total de horas:	48	48
	Suma total de horas:		96

	Contenido Temático				
Unidad	Tema y subtemas				
1	El método de realización				
	1.1.El tema previsible y el tema no previsible, frontera metodológica				
	1.2. Investigación, guión y rodaje, en temas previsibles				
	1.3.La investigación y el rodaje como sustitutos del guión, en temas poco previsibles				
	1.4. El guión como función necesaria				
	1.5. El montaje y la reformulación del proyecto				
	1.6. La postproducción				
2	El cortometraje documental				
	2.1.Breve visión histórica del cortometraje documental				
	2.2.La estructura del relato corto				
	2.3.Temática y síntesis				
3	El rodaje				
	3.1.Trabajando para el editor				
	3.2.El equipo de rodaje y sus funciones				
	3.3.Interacción al interior del equipo de rodaje				
4	El montaje				
	4.1.Recapitulando el rodaje: la escaleta para montaje				
	4.2.1. Calificación y clasificación del levantamiento de imagen				
	4.2.2. Calificación, transcripción y clasificación de entrevistas y testimonios				
	4.3.La crónica y el relato del suceso				
	4.4.La argumentación continua 4.5.La música				
	4.6.Ritmo y claridad expositiva				
	4.0.11itilio y cianuau expositiva				

- MENDOZA, CARLOS. El ojo con memoria; apuntes para un método de cine documental. CUEC-UNAM. México, 1999
- MENDOZA, CARLOS. El guión para cine documental. CUEC-UNAM. México, 2010
- NINEY, FRANÇOIS. La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental. CUEC-UNAM. México, 2009

Bibliografía complementaria:

- RABIGER, MICHAEL. Tratado de dirección de documentales. Omega. Barcelona, 2007

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	je de los
Exposición oral	(X)	alumnos:	
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	()
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()
Otras:	()		

Perfil profesiográfico:

Documentalista con experiencia docente.





EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación: Téc I	nicas de ed	lición de so	nido I		
Clave:	Semestre:	Etapa de forn Campo: Dise Campo: Mon	ño de soni	orofundización do	No. Créditos:
Carácter: Obligatoria de elección		Но	oras	Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práct	ica	Teoría:	Práctic a:		
•		3	1	4	64
Modalidad: Curso		Duración	del progra	ama: 16 semanas	

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

Asignatura con seriación subsecuente: Técnicas de edición de sonido II

Objetivo(s) de la asignatura:

El alumno comprenderá los mecanismos sonoros y dramáticos que permiten el uso comunicativo del registro sonoro.

	Índice Temático			
Unidad Tema Horas				
		Teóricas	Prácticas	
1	Diseño de estructura y tiempos narrativos desde el sonido	20	5	
2	Práctica interdisciplinaria	10	6	
3	Técnicas de edición de sonido cinematográfico	18	5	
	Total de horas:	48	16	
	Suma total de horas:		64	

Diseño de estructura y tiempos narrativos desde el sonido 1.1 Los cinco grupos de sonido 1.2 Hoja de mezcla 1.3 La pista internacional 1.4 Cómo evitar un doblaje 1.5 Matching 1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ 3 Técnicas de edición de sonido cinematográfico		Contenido Temático
1.1 Los cinco grupos de sonido 1.2 Hoja de mezcla 1.3 La pista internacional 1.4 Cómo evitar un doblaje 1.5 Matching 1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ	Unidad	Tema y subtemas
1.2 Hoja de mezcla 1.3 La pista internacional 1.4 Cómo evitar un doblaje 1.5 Matching 1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ	1	Diseño de estructura y tiempos narrativos desde el sonido
1.3 La pista internacional 1.4 Cómo evitar un doblaje 1.5 Matching 1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.1 Los cinco grupos de sonido
1.4 Cómo evitar un doblaje 1.5 Matching 1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.2 Hoja de mezcla
1.5 Matching 1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.3 La pista internacional
1.6 Overlap 1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.4 Cómo evitar un doblaje
1.7 Jump cut 1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.5 Matching
1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro 1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.6 Overlap
1.9 Ritmo interno 1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.7 Jump cut
1.10 Tiempo continuo 1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.8 El espacio fuera de cuadro, salir de cuadro, entrar a cuadro
1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.9 Ritmo interno
1.11 Elipsis 1.12 Montaje paralelo 1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.10 Tiempo continuo
1.13 Tiempo imaginario 1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		-
1.14 Flashback y flashforward 2 Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones in situ		1.12 Montaje paralelo
Práctica interdisciplinaria 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones <i>in situ</i>		1.13 Tiempo imaginario
 2.1 El trabajo en estudio 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones <i>in situ</i> 		1.14 Flashback y flashforward
 2.2 Relación con los otros departamentos 2.3 Los reportes de sonido 2.4 El monitoreo y las revisiones <i>in situ</i> 	2	Práctica interdisciplinaria
2.3 Los reportes de sonido2.4 El monitoreo y las revisiones <i>in situ</i>		2.1 El trabajo en estudio
2.3 Los reportes de sonido2.4 El monitoreo y las revisiones <i>in situ</i>		2.2 Relación con los otros departamentos
2.4 El monitoreo y las revisiones <i>in situ</i>		•
3 Técnicas de edición de sonido cinematográfico		•
	3	Técnicas de edición de sonido cinematográfico

3.1 La organización por pistas 3.2 Las pistas estéreo y monoaurales 3.3 La limpieza de las pistas 3.4 El uso de efectos y filtros en el armado de pistas El control de las pistas, el criterio de creación 3.5 3.6 El manejo de las características de la onda

Bibliografía básica:

- PURCELL, JOHN. Dialogue editing for motion pictures, a guide to the invisible art. Focal Press. Londres, 2007
- ROSE, JAY. Audio post production for film and video. Focal Press. Londres, 2008
- SHEPHERD, ASHLEY. Pro Tools for video, film and multimedia. Muska\$Lipman Publishers. Los Angeles, 2003

Bibliografía complementaria:

CHION, MICHEL. La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Paidós. Barcelona, 1998

Sugerencias didácticas:			Mecanismos de evaluación del aprendiza	je de los
Exposición oral	(X)		alumnos:	-
Exposición audiovisual	(X)		Exámenes parciales	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)		Examen final escrito	(X)
Ejercicios fuera del aula	(X)		Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios	()		Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Lecturas obligatorias	(X)		Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación	(X)		Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio	(X)		Seminario	()
Prácticas de campo			Otras:	()
Laboratorio permanente de inve	stigación de			
nuevos medios		(X)		
Otras: Busqueda e investigación	en internet			
(X)				
Perfil profesiográfico:				

Cineasta especializado en sonido, con experiencia en post producción de sonido y docente.





Centro
Universitario
de Estudios
Cinematográficos

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación:	Técnicas de fo	tografía e	specializa	da			
Clave:	Semestre:		Etapa de formación básica Campo: Dirección de fotografía				
Carácter: Obligatoria de elección			Horas	Horas por semana	Horas al semestre		
Times To federa	Dufation	Teoría	: Práctica:				
Tipo: Teórico	2	2	4	64			
Modalidad: Co	Duraci	ón del progra	ma: 16 semanas				

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

Objetivo(s) de la asignatura:

Analizar el desarrollo de la fotografía especializada y sus técnicas avanzadas.

	Índice Temático				
Unidad Tema Hora:					
		Teóricas	Prácticas		
1	Los pioneros	10	0		
2	Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones	6	0		
3	Técnicas especializadas	16	32		
	Total de horas:	32	32		
	Suma total de horas:		64		

1 Los pioneros 1.1 La ciencia inventó al cine 1.2 Los orígenes de la cinematografía científica 1.3 Jules Jansen 1.4 Étienne-Jules Marey 1.5 Eadweard Muybridge 2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		Contenido Temático
1.1 La ciencia inventó al cine 1.2 Los orígenes de la cinematografía científica 1.3 Jules Jansen 1.4 Étienne-Jules Marey 1.5 Eadweard Muybridge 2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía	Unidad	Tema y subtemas
1.2 Los orígenes de la cinematografía científica 1.3 Jules Jansen 1.4 Étienne-Jules Marey 1.5 Eadweard Muybridge 2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía	1	Los pioneros
1.3 Jules Jansen 1.4 Étienne-Jules Marey 1.5 Eadweard Muybridge 2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		1.1 La ciencia inventó al cine
1.4 Étienne-Jules Marey 1.5 Eadweard Muybridge 2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		1.2 Los orígenes de la cinematografía científica
1.5 Eadweard Muybridge 2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		1.3 Jules Jansen
2 Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones 2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		1.4 Étienne-Jules Marey
2.1 Los avances de la era espacial 2.2 Los formatos y las técnicas 3 Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		1.5 Eadweard Muybridge
2.2 Los formatos y las técnicas Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía	2	Desarrollo técnico durante el cambio de siglo y primeras aplicaciones
Técnicas especializadas 3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		2.1 Los avances de la era espacial
3.1 Micro, macro y telefotografía 3.2 Registro con lapso 3.3 Registro de alta velocidad 3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		2.2 Los formatos y las técnicas
3.2 Registro con lapso3.3 Registro de alta velocidad3.4 Fotografía subacuática3.5 Endoscopía	3	Técnicas especializadas
3.3 Registro de alta velocidad3.4 Fotografía subacuática3.5 Endoscopía		3.1 Micro, macro y telefotografía
3.4 Fotografía subacuática 3.5 Endoscopía		3.2 Registro con lapso
3.5 Endoscopía		3.3 Registro de alta velocidad
·		3.4 Fotografía subacuática
3.6 IR. UV. Rayos X		3.5 Endoscopía
		3.6 IR, UV, Rayos X
3.7 Gráficos animados		3.7 Gráficos animados

Bibliografía básica:

- ARONOVICH, RICARDO. Exponer una historia. Gedisa. México, 1997
- BALLINGER, ALEXANDER. Nuevos directores de fotografía. Ocho y medio. Madrid, 2004
- TOSI, VIRGILIO. Cinema before cinema: the origins of scientific cinephotography. British Universities Film &Video Council. Londres, 2005

- TOSI, VIRGILIO. El cine antes de Lumiére. UNAM. México, 1993
- TOSI, VIRGILIO. Manual de cine científico para la investigación, enseñanza e investigación. UNAM-UNESCO. México, 1987

Bibliografía complementaria:
- LEON, BIENVENIDO. El documental de divulgación científica. Paidós. Barcelona, 1999

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendiza	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los		
Exposición oral	(X)	alumnos:			
Exposición audiovisual	(X)	Exámenes parciales	(X)		
Ejercicios dentro de clase	()	Examen final escrito	(X)		
Ejercicios fuera del aula	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)		
Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()		
Lecturas obligatorias	()	Participación en clase	(X)		
Trabajo de investigación	()	Asistencia	(X)		
Prácticas de taller o laboratorio	(X)	Seminario	()		
Prácticas de campo	(X)	Otras:	()		
Otras:	()				
	` '				

Perfil profesiográfico: Cineasta, con experiencia en cinefotografía documental. Experiencia docente





PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CINEMATOGRAFÍA

Programa de la asignatura

Denominación: Temas de sonido cinematográfico I							
Clave:	Semestre:		pa de form mpo: Diseñ	No. Créditos: 6			
Carácter: Obligatoria de elección		Horas		Horas por semana	Horas al semestre		
T T. / /		Teoría:	Práctica:				
Tipo: Teórica		3	0	3	48		
Modalidad: Cu		Duración del programa: 16 semanas					

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

Asignatura con seriación subsecuente: Temas de sonido cinematográfico II

Objetivo(s) de la asignatura:

Comparar los temas de actualidad en el sonido cinematográfico y su relación con la exhibición en sus distintas posibilidades y formatos.

	Índice Temático						
Unidad	He	oras					
		Teóricas	Prácticas				
1	El sonido en las salas	16	0				
2	El sonido de los medios audiovisuales en casa	16	0				
3	Las tecnologías	16	0				
	Total de horas:	48	0				
Suma total de horas: 48		48					

	Contenido Temático
Unidad	Tema y subtemas
1	El sonido en las salas 1.1. Los cambios tecnológicos
	1.2. La experimentación
	1.3. Los formatos y las técnicas
2	El sonido de los medios audiovisuales en casa
	2.1. Los cambios tecnológicos
	2.2. El home teather
	2.3. El 5.1
	2.4. Los audífonos y los sistemas colectivos
3	Las tecnologías
	3.1 Dolby stereo, Pro Logic
	3.2 Dolby digital
	3.3 Dolby EX
	3.4 DTS
	3.5 DTS ES
	3.6 SDDS
	3.7 THX
	3.8 La actualidad tecnológica

Bibliografía básica:

- HOLMAN, TOMLINSON. Sorround sound. Focal press. London, 2007
- KERINS, MARK. Beyond Dolby (Sterero) Cinema in the digital sound age. Indiana University Press. Indiana. 2011
- VV.AA. Aspectos tecnológicos. Cuadernos de estudios cinematográficos, 10 CUEC-UNAM. México, 2006

Bibliografía complementaria:		
 TOOL, FLOYD. Sound reproduction. Focal 	press, London, 2008	
 EVEREST, F. ALTON. Master handbook or 	acoustics. McGraw Hill/TABS electronics. Nue	eva York,
2009		
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendiza	e de los
Exposición oral ()	alumnos:	
Exposición audiovisual (X)	Exámenes parciales	(X)
Ejercicios dentro de clase ()	Examen final escrito	()
Ejercicios fuera del aula (X)	Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Seminarios ()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias (X)	Participación en clase	(X)
Trabajo de investigación (X)	Asistencia	(X)
Prácticas de taller o laboratorio ()	Seminario	()
Prácticas de campo ()	Otras:	()
Otras: Seguimiento de proyecto (X)		. ,
Perfil profesiográfico:		
Cineasta con especialidad en sonido. Experienci	a docente	
•		





EN CINEMATOGRAFÍA Programa de la asignatura

Denominación: Teoría del montaje cinematográfico I								
Clave:	Semestre:	Eta	pa de form	No. Créditos: 6				
Carácter: Obligatoria		Horas		Horas por semana	Horas al semestre			
Times To federa			Teoría:	Práctica:				
Tipo: Teórica			3 0 3			48		
Modalidad: Curso			Duración	del prograi	ma: 16 semanas			

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

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría del montaje cinematográfico II

Objetivo de la asignatura: El alumno comparará las teorías formalistas del montaje cinematográfico, con el objeto de que pueda aplicarlas en su trabajo creativo.

	Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas		
		Teóricas	Prácticas	
1	La problemática perceptual de la obra cinematográfica	3	0	
2	La escuela norteamericana, la narración discontinua y el énfasis dramático	6	0	
3	El formalismo ruso y la escuela de Praga	9	0	
4	Sergei Eisenstein y la teoría del montaje	21	0	
5	Alexander Dovzhenko y el montaje poético	3	0	
6	Bases del montaje interno y el montaje externo	6	0	
	Total de horas:	48	0	
	Suma total de horas:		48	

	Contenido Temático					
Unidad	Tema y subtemas					
1	La problemática perceptual de la obra cinematográfica					
	1.1 La construcción de la percepción					
	1.2 El cine como fenómeno perceptual					
	1.3 La visión Gestalt de Munsterberg y Arnheim					
	1.4 Revisión de las películas: Homenaje a Muybridge, cortos de los hermanos Lumiere (1896), <i>El viaje a la Luna</i> , de Georges Melies (1902), <i>La vida del Bombero Americano</i> y <i>El gran asalto al tren</i> , de Edwin S. Porter (1903)					
2	La escuela norteamericana, la narración discontinua y el énfasis dramático					
	2.1.La edición de énfasis dramático					
	2.2.Revisión de la película: El nacimiento de una nación, de David W. Griffith (1915)					
	2.3. La estructura del "rescate de último momento" y la edición paralela, el cine de efecto emocional y la estructura de doble clímax					
	2.4. Revisión de la película: Intolerancia, de David W. Griffith (1916)					
3	El formalismo ruso y la escuela de Praga					
	3.1.Los formalistas rusos y la escuela de Praga					
	3.2. La toma como materia prima del cine					
	3.3. La actuación sintética					
	3.4. La geografía sintética					
	3.5.La edición constructiva					

	3.6.Revisión de las películas: <i>Experimento Kuleshov</i> (1910) y <i>La Madre</i> , de Vsevolod Pudovkin (1926)		
	3.7. La edición relacional y la edición constructiva		
	3.8. Revisión de las películas: <i>El fin de San Petersburgo</i> (1927) y <i>Tormenta sobre Asia</i> , de Vsevolod Pudovkin (1928)		
4	Sergei Eisenstein y la teoría del montaje		
	4.1.El montaje de atracciones, la representación y la imagen		
	4.2. Revisión de la película: La huelga, de Sergei Eisenstein (1924)		
	4.3.La analogía mecanicista, el paradigma musical, montaje métrico, rítmico, tonal y sobre-tonal		
	4.4.Revisión de la película: Acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein (1925)		
	4.5. El montaje polifónico, la analogía biológica. Revisión de la película: <i>Octubre</i> , de Sergei Eisenstein (1927)		
	4.6. El problema de la articulación del lenguaje, denotación-connotación, el monólogo interior y el lenguaje "pre-lógico"		
	4.7.Revisión de la película: <i>Lo viejo y lo nuevo / La Línea General</i> , de Sergei Eisenstein (1929)		
	4.8. El montaje vertical y sonoro		
	4.9. Revisión de la película: Alexander Nevski, de Sergei Eisenstein (1938)		
	4.10. El "muralismo" cinematográfico, la plástica de la imagen y la música en el cine		
	4.11.Revisión de la película: Iván el Terrible I, de Sergei Eisenstein (1944)		
	4.12.El montaje en color. Revisión de la película: <i>Iván el Terrible II</i> , de Sergei Eisenstein (1945/46)		
5	Alexander Dovzhenko y el montaje poético		
	5.1.La construcción en el montaje simbólico/poético		
6	5.2. Revisión de la película: <i>La tierra</i> , de Alexander Dovzhenko (1930)		
0	Bases del montaje interno y el montaje externo 6.1.Principios del Montaje externo		
	6.2.Principios del Montaje externo		
	6.3.La composición del montaje		

- EISENSTEIN SERGUEI M. El sentido del cine. Siglo XXI Editores. México, 1997
- EISENSTEIN SERGUEI M. La forma del cine Siglo. XXI Editores. México, 1997
- REISZ, KAREL. *Técnica del montaje cinematográfico*. Plot. Madrid, 2003

Bibliografía complementaria:

- ANDREW, J. DUDLEY. Las principales teorías cinematográficas. Rialp. Madrid,1992
- EISENSTEIN SERGUEI M. Anotaciones de un director de cine. ICAIC. La Habana, 1967
- PUDOVKIN, VSEVOLOD. Técnica del film. CUEC-UNAM. México, 1975

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los	
Exposición oral	(X)	alumnos:	
Exposición audiovisual	(X)	Examen final escrito	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(X)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(X)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: Exposición en clase por el alumno			
En equipos	(X)		
	. ,		

Perfil profesiográfico:

Cineasta, con experiencia en dirección ficción y conocimientos de guión, realización y montaje. Experiencia docente.