

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

El cine como cultura audiovisual

Clave	Semestre 6°	Créditos 8	Etapa	Profundización		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()	Tipo	T (X)	P ()	T/P ()	
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio E () Optativo E (X)	Horas				
			Semana	Semestre		
			Teóricas 4	Teóricas 64		
			Prácticas 0	Prácticas 0		
			Total 4	Total 64		

Seriación

Ninguna (X)

Obligatoria ()

Asignatura antecedente	

Asignatura subsecuente	

Indicativa ()

Asignatura antecedente	

Asignatura subsecuente	

Objetivo general:
El estudiantecomprendera la vigencia y trascendencia del lenguaje del cine e identificará su proceso evolutivo.

Objetivos específicos:

El alumno:

- Entenderá los principios fundamentales de los estudios sobre cine
- Comprenderá la evolución histórica del cine documental hasta el cine de ficción
- Tendrá un acercamiento inicial a la estética del cine
- Identificará los diferentes géneros cinematográficos

Índice temático

	Tema	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Fundamentos teóricos, históricos y sociales del cine	20	0
2	Perspectiva cultural del cine	15	0
3	La estética del cine	14	0
4	Géneros cinematográficos	15	0
	Total	64	0
	Suma total de horas	64	

Contenido Temático

Tema	Subtemas	
1.	Fundamentos teóricos, históricos y sociales del cine 1.1. Los principios fundamentales de la teoría cinematográfica 1.2. La evolución histórica y conceptual desde la teoría formalista a la teoría semiológica 1.3. Las teorías político-sociales latinoamericanas y la vanguardia europea	
2.	Perspectiva cultural del cine 2.1 La evolución de la forma cinematográfica desde el documental a la ficción 2.2 La relación de tiempo y espacio en la expresión cinematográfica 2.3 Noción estructural en la narrativa cinematográfica 2.4 La relación del cine con la televisión, el video y el arte contemporáneo 2.5 El espectador cinematográfico	
3.	La estética del cine 3.1. Nociones de estética cinematográfica 3.2. Corrientes del pensamiento estético en el cine 3.3. Influencia estética de las escuelas	
4.	Géneros cinematográficos 4.1. La noción de género 4.2. Aproximación a los géneros cinematográficos 4.3. Los subgéneros y movimientos del cine	
Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje
Exposición	(X)	Exámenes parciales (X)
Trabajo en equipo	()	Examen final (X)

Lecturas	(X)	Trabajo y tareas (X)
Trabajo de investigación	(X)	Presentación de tema ()
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase (X)
Prácticas de campo	()	Asistencia ()
Aprendizaje por proyectos	()	Rúbricas ()
Aprendizaje basado en problemas	()	Portafolios (X)
Casos de enseñanza	(X)	Listas de cotejo ()
Otras (especificar)	()	Otras (especificar) ()

Perfil profesiográfico

Título o grado	Licenciado en Ciencias de la Comunicación o disciplinas afines
Experiencia docente	Se recomienda experiencia docente
Otra característica	

Bibliografía básica:

Tema 1. Fundamentos teóricos, históricos y sociales del cine

Andrew, J. Dudley, *Las principales teorías cinematográficas*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

Brodwell, David, *El cine de Eisenstein: teoría y práctica*, Barceola, Paidós Ibérica, 1999.

Castro de Paz, José, *Cien años de cine: historia, teoría y análisis de texto fílmico*, Madrid, Visor, 1999.

González, Carlos y Guillermo Díaz, *Introducción al lenguaje audiovisual*, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1991, dos tomos.

Sorlín, Pierre, *Cines europeos, sociedades europeas (1939-1990)*, Barcelona, Paidós, Colección Comunicación-Cine, 1996.

Tema 2. Perspectiva cultural del cine

Baeque, Antoine y otros, *Teoría y crítica del cine: avatares de una cinefilia*, traducción de Mariana Miracle, Barcelona, Paidós, 2005.

Chatman, Seymour B., *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*, Madrid, Taurus, 1990.

Sánchez, Rafael C., *El montaje cinematográfico, arte de movimiento*, Santiago, Pomaire, 1976.

Stam, Robert, *Nuevos conceptos de teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Barcelona, Paidós, 1999.

Tema 3. La estética del cine

López Izquierdo, Javier, *Teoría del guión cinematográfico: Lectura y escritura*, Madrid, Síntesis, 2009.

Talens, Jenaro, *Contracampo: ensayos sobre teoría e historia del cine*, Madrid, Cátedra, 2007.

Tornero, Angélica, *Cine, literatura, teoría: aproximaciones transdisciplinarias*, Morelos, Ítaca, 2014.

Zunzunegui, Santos, *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós Colección Papeles de Comunicación, 1996.

Tema 4. Géneros cinematográficos

Amaya Santos, Gonzalo, *La esencia del cine: teoría de las estructuras*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2008.

Blanco, Desiderio, *Imagen por imagen. Teoría y crítica cinematográfica*, Lima, Universidad de Lima, 1987.

Borras, Miguel, *Siete miradas, una misma luz: teoría y análisis cinematográfico*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008.

Kracauer, Siegfried, *Teoría del cine: la redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós, 2009.

Sánchez Noriega, José, *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografías y televisión*, Madrid, Alianza, 2006.

Bibliografía complementaria:

García Amilboro, María, *Teoría y práctica del análisis pedagógico del cine*, Madrid, Universidad Nacional de educación a distancia, 2011.

García, José L., *Lenguaje audiovisual*, México, Alhambra, 1994.

Rosset, Clément, *Reflexiones sobre el cine*, Buenos Aires, El cuenco de Plata, 2010.

Spottiswoody, Raymond, *Gramática del cine*, Buenos Aires, Losange, 1960.

Toscan du Plantier, Daniel, *La emoción cultural*, México, CONACULTA-IMCINE, 1996.