

Ficha técnica de materias optativas

Nombre del curso: Cine, Documental e Investigación	
Docente: Ricardo Cárdenas Pérez.	
Días y horarios: Viernes 9:00 – 13:00 horas.	Aula: A 104
Cupo máximo: 20	
Criterios de inscripción (si aplica):	
Conceptos básicos: Cine, Documental, Audiovisual	
Justificación: El Cine y el documental comparten un hilo común con la ciencia y la investigación sociocultural. La cercanía entre las disciplinas artísticas y las sociales dieron paso a un conjunto de conocimientos que reúnen innovaciones tecnológicas y creatividad artística produciendo una obra multidisciplinaria. Toda producción audiovisual conlleva un proceso ordenado y metódico. La antropología y etnografía incorporaron cámaras fotográficas y cinematográficas para obtener registros de la realidad en los trabajos de campo. La capacidad transdisciplinaria de la obra cinematográfica permite que para su producción se requiera de un trabajo grupal multidisciplinario. Es ahí el espacio para una materia optativa que busca enlazar tres aspectos clave: La producción cinematográfica, la documental y la investigación. Así la teoría del cine, la metodología del documental y la posibilidad que los medios de comunicación le ofrecen a la investigación sociocultural para difundir sus resultados permiten aprovechar conocimientos y complementarlos en pos de una formación integral que permita al estudiante contar con herramientas para su desarrollo profesional.	
Objetivo general: El curso está destinado a presentar en forma introductoria y panorámica las principales corrientes y tendencias en la producción cinematográfica y documental, así como las aportaciones a la investigación sociocultural. Los alumnos conocerán los orígenes del cine y del documental y comprenderán la relación que tiene con las disciplinas sociales y artísticas; así también dominarán conceptos fundamentales para el análisis y creación de productos audiovisuales.	
Objetivos específicos: Al finalizar el semestre el estudiante tendrá nociones de producción cinematográfica	

Ficha técnica de materias optativas

y documental y comprenderá la importancia de la investigación tanto en las etapas previas a la producción de la obra y también en los formatos de exhibición y distribución de los productos culturales fílmicos.

Método de trabajo:

Curso-Taller (todos participan leyendo, escribiendo, comentando y exponiendo). Se revisarán textos de producción cinematográfica, documental, montaje, análisis cinematográfico e investigación y análisis de películas. Las clases se dividirán por bloques o unidades temáticas. Se trabajará con un grupo máximo de 15 personas que se dividirá como máximo en tres grupos de 5 personas, cada grupo producirá una obra cinematográfica, sea ficción o documental, que se realizará a lo largo del semestre.

Lectura de textos, análisis de películas, escritura de guión, elaboración de proyecto audiovisual final, serán entregados por escrito en una o dos cuartillas. Exposiciones por parte de los alumnos con adelantos del trabajo final. Cada clase el maestro hará una introducción. Resolución de dudas y generación de debates.

Criterios de evaluación:

- Exposición en clase 20%
- Participación en clase 20%
- Trabajo final: 60%.

Temario:

Unidad 1. El Cine y el documental un origen común
Unidad 2. El documental y la investigación sociocultural
Unidad 3. La imagen audiovisual y su función en las ciencias sociales
Unidad 4. El cine, obra multidisciplinaria
Unidad 5. Cine y literatura: el guion cinematográfico
Unidad 6. El Sentido del cine: imagen, realidad y ficción.
Unidad 7. Poética y narrativa: la imagen en movimiento
Unidad 8. Análisis del discurso audiovisual: La narrativa cinematográfica
Unidad 9. Producción cinematográfica: el guion técnico
Unidad 10. Plan de rodaje

Bibliografía:

-Adorno, Theodor y Hans Eisler. *El cine y la música*. Madrid: Fundamentos, 1976.
-Arnheim, Rudolf. *El cine como arte*, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1972.
-Aumont, Jacques. *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1996.
-Ariño, Antonio. *Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la sociedad*. Barcelona: Ariel, 2007.
-Aviña, Rafael. *Una mirada insólita. Temas y géneros del cine mexicano*. México: Conaculta- Cineteca Nacional-Océano, 2004.
-Bazin, André. *¿Qué es el cine?*. Madrid: Rialp, 1966.

Ficha técnica de materias optativas

- Berger, John. *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
- Bordwell, David. *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 1995.
- , Staiger, Janet y Thompson, Kristin. *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Barcelona, Paidós, 1997.
- De Moragas, M. (editor) *Sociología de la comunicación de masas, I. Escuelas y autores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
- Ferro, Marc. *Cine e historia*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- Gomezjara, Francisco A. y De Dios, Delia Selene. *Sociología del cine*. México: SepSetentas-Diana, 1973.
- Marzal Felici, Javier y Javier Gómez Tarín, Francisco Javier (editores). *Metodologías del análisis del film*, Madrid; Edipo, 2007.
- Mirzoeff, Nicholas. *Una introducción a la cultura visual*, Barcelona, Paidós, 2003.
- Nichols, Bill. *Introducción al documental*. México: UNAM, 2013.
- Olivo, Ramón Gil. *Cine y lenguaje*. México, El Colegio de Michoacán, 1985.
- Orozco Martha y Taibo Carlos. *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM –CONACULTA, 2014.
- Rosenstone, Robert A. *El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la historia*. Barcelona: Ariel, 1997
- Sánchez C. Rafael. *Montaje cinematográfico. Arte en movimiento*. México: UNAM, 2012.
- Sánchez Martínez, José Alberto. *Figuras de la presencia. Cuerpo e identidad en los mundos virtuales*. México: Siglo XXI, 2013.
- Thompson, John B. *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México: UAM, 2002