

Cineteca Nacional – UAM Xochimilco - SEPANCINE

Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico

**Dr. Lauro Zavala
Coordinador**

Duración: Del 17 de mayo de 2014 al 14 de marzo de 2015

Horario: Sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

Sede: Sala núm. 5 de la Cineteca Nacional

Cupo: Limitado a 40 participantes

Requisitos de inscripción: Comprobante de estudios como pasante de licenciatura, estudiante de posgrado o investigador en ciencias sociales y humanidades. Elaboración de un breve ensayo de 2 a 3 cuartillas de análisis de un largometraje o un cortometraje de ficción.

Objetivo: Mostrar la diversidad de aproximaciones contemporáneas al estudio del lenguaje audiovisual. Al concluir este diplomado los asistentes estarán familiarizados con las principales herramientas para la práctica del análisis cinematográfico.

Dirigido a: Interesados en analizar de manera sistemática el lenguaje cinematográfico en su dimensión formal y estructural.

Calendario: El diplomado tendrá una duración de 280 horas, distribuidas en 5 módulos durante un lapso de 10 meses.

Módulos

1. Teoría y Análisis

5 semanas: Del 17 de mayo al 14 de junio de 2014

2. Elementos del Lenguaje Cinematográfico

10 semanas: Del 21 de junio al 23 de agosto de 2014

3. Análisis de los Géneros Cinematográficos

10 semanas: Del 30 de agosto al 8 de noviembre de 2014

4. Análisis de Secuencias

10 semanas: Del 15 de noviembre de 2014 al 7 de febrero de 2015

5. Teoría y Práctica del Análisis

5 semanas: Del 14 de febrero al 14 de marzo de 2015

Profesorado

En el Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico participan 24 profesores, de los cuales 19 son doctores y 6 son maestros. Todos pertenecen a SEPANCINE (Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico).

Cada uno de ellos trabaja en alguna institución de educación superior: la Universidad Metropolitana (Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma) o bien a la Universidad Nacional (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Investigaciones Estéticas y Centro Universitario de Estudios Cinematográficos). El resto pertenece a otras instituciones del interior del país (Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, Campus Toluca y Campus Estado de México; Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

Dra. Gemma	Argüello (UAM-L)	Cine y Ética
Dra. Claudia	Arroyo (UAM-C)	Cine Clásico
Dra. Ester	Bautista (UAQ)	Cine y Pintura
Dr. Alberto	Carrillo (BUAP)	Narrativa
Dra. Areli	Castañeda (UPN)	Cine y Filosofía
Dr. Vicente	Castellanos (UAM-C)	Cine Digital
Dr. Roberto	Domínguez (ITESM, Edo. Mex.)	Cine y Suspenso
Dr. Álvaro	Fernández (UdeG)	Cine Policiaco
Mtro. Raúl-Roydeen García (FCPS, UNAM)		Cine y Semiótica
Mtra. Jacqueline	Gómez (FCPS, UNAM)	Cine Digital
Dra. Carina	Gómez Fröde (IIJ, UNAM)	Cine y Derecho
Dra. Raquel	Gutiérrez (BUAP)	Cine y Género
Dra. Isabel	Lincoln-Strange (FCPS, UNAM)	Cine y Literatura
Mtro. Manuel	López Monroy (CUEC, UNAM)	Puesta en Escena
Dr. Andrés	de Luna (UAM-X)	Cine Erótico
Mtra. Annemarie	Meier (ITESO)	Cortometraje
Mtra. Yolanda	Mercader (UAM-X)	Cine y Mujeres
Dr. Alejandro	Montes de Oca (UAM-X)	Cine y Literatura
Dra. Siboney	Obscura (FCPS, UNAM)	Cine Documental
Dtte. Karla	Paniagua (Centro DCT)	Análisis del Montaje
Dr. Jorge	Riveros Soto (Centro DCT)	Análisis de la Imagen
Dra. Patricia	Torres (UdeG)	Cine y Género
Dr. David	Wood (IIE, UNAM)	Análisis del Montaje
Mtro. Julián	Woodside (FFyL, UNAM)	Análisis del Sonido
Dr. Lauro	Zavala (UAM-X)	Teoría del Cine

Contenidos Temáticos

I. Teoría y Análisis

Responsable: Dr. Lauro Zavala (UAM – X)

- Análisis interpretativo** 17 de mayo
Análisis y crítica / Métodos y modelos de análisis
- Análisis del lenguaje cinematográfico** 24 de mayo
Análisis simultáneo, instrumental, interpretativo
- Análisis estético del cine** 31 de mayo
Análisis paradigmático / Evolución de los géneros cinematográficos
- Análisis textual e intertextual** 7 de junio
Análisis de secuencias y minificciones audiovisuales
- Análisis de la ficción** 14 de junio
Reseña bibliográfica / Glosario / El análisis como profesión

II. Elementos del Lenguaje Cinematográfico

- Análisis de la Imagen** / Profr. Jorge Riveros 21 y 28 de junio
Color / Composición / Iluminación / Lentes / Emplazamientos (distancia) /
Desplazamientos (participación) / Identificación primaria y secundaria
- Análisis de la Puesta en Escena** / Mtro. Manuel López Monroy /
5 y 12 de julio
Semiótica de la locación y de los objetos / Arquitectura, diseño urbano y otros
diseños / Proxémica, kinésica, prosaica, casting
- Análisis del Sonido** / Mtro. Julián Woodside 19 y 26 de julio
Sonido e imagen / Paisajes sonoros / Relaciones estructurales / Fronteras del
cine clásico (El caso de la voz en off) / Sonido diegético y extradiegético

Análisis del Montaje /

Dtte. Karla Paniagua (2 de agosto)

Dr. David Wood (9 de agosto)

Principios básicos / Del formalismo ruso al cine digital

Análisis de la Narración / Dr. Alberto Carrillo 16 y 23 de agosto

Historia y discurso: Qué y cómo se cuenta (estrategias estructurales) /

Estructura clásica y mítica / Otras estructuras (puzzle films) / Narratología

III. Análisis de los Géneros Cinematográficos

Análisis del Cortometraje / Mtra. Annemarie Meier

30 de agosto y 6 de septiembre

Del plano secuencia a la reflexividad en el cortometraje

Análisis del Cine Clásico / Dra. Claudia Arroyo / 13 y 20 de septiembre

El estudio formal del cine de ficción

Análisis del Cine de Géneros Populares / Dr. Álvaro Fernández

27 de septiembre y 4 de octubre

Film noir y neonoir en el contexto latinoamericano

Análisis del Cine Documental / Dra. Siboney Obscura (11 y 18 de octubre)

Montaje y puesta en escena en el cine documental

Análisis del Cine Erótico / Dr. Andrés de Luna

25 de octubre y 8 de noviembre

Erotismo, pornografía, softcore / Imagen y moral

IV. Análisis de Secuencias

Cine y Mujeres / Mtra. Yolanda Mercader 15 y 22 de noviembre

La construcción del canon / Problemas de método / Estudio de casos

Cine y Literatura / Dra. Isabel Lincoln-Strange y Dr. Alejandro Montes de

Oca 29 de noviembre y 6 de diciembre

Narratología cinematográfica / Teoría y práctica de la adaptación

Cine Digital / Dr. Vicente Castellanos y Mtra. Jacqueline Gómez
 13 de diciembre y 10 de enero
 Hacia la construcción de una estética del cine digital

Cine y Suspense / Dr. Roberto Domínguez 17 y 24 de enero
 Análisis del suspense, la sorpresa y el misterio

Cine y Género / Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñan y Dra. Patricia Torres
 31 de enero y 7 de febrero
 Perspectivas de género en el análisis de secuencias

V. Métodos de Análisis

Cine y Filosofía / Dra. Areli Castañeda 14 de febrero
 Las secuencias en el estudio analítico de las emociones

Cine y Ética / Dra. Gemma Argüello 21 de febrero
 Ética y estética en el cine de ficción

Cine y Semiótica / Mtro. Raúl Roydeen García 28 de febrero
 Interpretación semiótica y análisis ideológico

Cine y Pintura / Dra. Ester Bautista 7 de marzo
 La representación pictórica y el cine de ficción

Cine y Derecho / Dra. Carina Gómez Fröde 14 de marzo
 El empleo de secuencias en la enseñanza del derecho procesal

Calendarización

Módulo	Sesión	Duración	Fechas
I	Análisis interpretativo	1 semana (7 hrs)	17 Mayo
	Análisis lenguaje cinematográfico	1 semana (7 hrs)	24 Mayo
	Análisis estético del cine	1 semana (7 hrs)	31 de Mayo
	Análisis textual e intertextual	1 semana (7 hrs)	7 de Junio
	Análisis de la ficción	1 semana (7 hrs)	14 de Junio

II	Análisis de la imagen	2 semanas (14 hrs)	21 y 28 de Junio
	Análisis de la puesta en escena	2 semanas (14 hrs)	5 y 12 de Julio
	Análisis del sonido	2 semanas (14 hrs)	19 y 26 de Julio
	Análisis del montaje	2 semanas (14 hrs)	2 y 9 de Agosto
	Análisis de la narración	2 semanas (14 hrs)	16 y 23 de Agosto
III	Análisis del cine documental	2 semanas (14 hrs)	30 Ago y 6 Septiembre
	Análisis del cortometraje	2 semanas (14 hrs)	13 y 20 Septiembre
	Análisis del cine clásico	2 semanas (14 hrs)	27 Sept y 4 Octubre
	Análisis del cine de géneros	2 semanas (14 hrs)	11 y 18 de Octubre
	Análisis del cine erótico	2 semanas (14 hrs)	25 Oct y 8 Noviembre
IV	Cine y mujeres	2 semanas (14 hrs)	15 y 22 de Noviembre
	Cine y literatura	2 semanas (14 hrs)	29 Nov y 6 Diciembre
	Cine digital	2 semanas (14 hrs)	13 Dic y 10 Enero
	Cine y suspenso	2 semanas (14 hrs)	17 y 24 de Enero
	Cine y género	2 semanas (14 hrs)	31 Enero y 7 Febrero
V	Cine y filosofía	1 semana (7 hrs)	14 de Febrero
	Cine y ética	1 semana (7 hrs)	21 de Febrero
	Cine y semiótica	1 semana (7 hrs)	28 de Febrero
	Cine y pintura	1 semana (7 hrs)	7 de Marzo
	Cine y derecho	1 semana (7 hrs)	14 de Marzo