

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 5 de la Cineteca Nacional

Cupo: Limitado a 35 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. Carta de motivos por las que quiere tomar el Diplomado de 1 cuartilla máximo.

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.

Costo:

\$2.500 por módulo. Se otorgará un descuento de \$2.000 a los alumnos que cubran la totalidad del Diplomado en una sola exhibición (\$12.500) y de \$800 a quienes cubran el monto de 3 módulos en una sola exhibición (\$7.500). Se podrá pagar también módulo por módulo. Al finalizar cada módulo se otorgará una constancia de acreditación. Al finalizar y acreditar el Diplomado se otorgará un certificado.

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 5 son maestros. Todos ellos 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)	Análisis de la Narrativa
Dra. Areli Castañeda	(UPN)	Cine y Filosofía
Dr. Vicente Castellanos	(UAM-C)	Cine Digital
Dra. Maricruz Castro	(ITESM, Toluca)	Análisis de la Imagen
Dr. Roberto Domínguez	(ITESM, Edo. Mex.)	Cine y Suspense
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
Dr. Alfredo Michel	(FFyL UNAM)	Cine y Shakespeare
Dr. Alejandro Montes de Oca	(UAM-X)	Cine y Literatura
Dra. Siboney Obscura	(FCPS, UNAM)	Cine Documental
Mtra. Karla Paniagua	(CENTRO)	Cine y Semiótica
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)	Análisis de Secuencias

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.

Responsable: Dra. Maricruz Castro (ITESM, Toluca)

Análisis de la Imagen / Dra. Maricruz Castro

21 y 28 de junio

Color / Composición / Iluminación / Lentes / Emplazamientos (distancia) / Desplazamientos (participación) / Posicionamiento primario y secundario

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 / Mtra. Karla Paniagua y Dr. David Wood

2 y 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.

Responsable: Dra. Isabel Lincoln-Strange (FCPS, UNAM)

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 Policiaco / Dr. Álvaro Fernández

27 de septiembre y 4 de octubre

Film noir y neo noir 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

Responsable: Dra. Siboney Obscura (FCPS, UNAM)

Cine y Shakespeare / Dr. Alfredo Michel

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 Suspenso / Dr. Roberto Domínguez

17 y 24 de enero

Análisis del suspenso, 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

Responsable: Dra. Areli Castañeda (FCPS, UNAM)

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 del sonido	2 semanas (14 hrs)	5 y 12 de Julio
	Análisis de la puesta en escena	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 policiaco	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 literatura	2 semanas (14 hrs)	15 y 22 de Noviembre
	Cine y Shakespeare	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

**Informes e inscripciones
en el Departamento de Extensión Académica
de la Cineteca Nacional:**

41 55 12 38 / opaz@cinetecanacional.net

Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 18 hrs.