

CURSO PRESENCIAL

UN RECORRIDO POR EL

# CINE EXPERIMENTAL

DEL 26 DE MAYO AL  
18 DE AGOSTO DEL 2025

CINETECA NACIONAL  
MÉXICO



*Ximena Cuevas*

# UN RECORRIDO POR EL CINE EXPERIMENTAL

COORDINA: **XIMENA CUEVAS**

El cine experimental expande los límites de las gramáticas cinematográficas; es el cine libre, innovador, el de los artistas que desafían las convenciones en busca de nuevas geografías. Es un laboratorio para explorar la vida del material, el tempo, el movimiento, la obscuridad, la ilusión, las periferias del espacio, el silencio. Crea contra narrativas, estudia los sueños, provoca estados mentales al espectador. Es la esencia pura del cine.

Se revisarán algunas tendencias que han marcado nuevas formas de expresión a lo largo de la historia del **cine experimental**.



## DATOS BÁSICOS

CURSO PRESENCIAL

INICIA  
**26.05.2025**

FINALIZA  
**18.08.2025**

DURACIÓN  
**13 semanas  
(39 horas)**

HORARIO  
**Lunes de  
18 a 21 h**

SEDE  
**Cineteca  
Nacional México**  
Av. México Coyoacán  
389, Xoco, Benito  
Juárez, 03330, CDMX

COSTO  
**\$ 3,575.00**  
Pago en una sola exhibición. No se aceptan tarjetas de crédito.

### DESCUENTOS

10% de descuento para estudiantes y profesores con credencial vigente, INAPAM y para las personas que hayan participado en otro curso organizado por Cineteca Nacional.

### INSCRIPCIONES

A partir del 26 de abril de 2025 y hasta completar el aforo.

Para iniciar el proceso de inscripción es necesario enviar copia de tu identificación oficial (INE o pasaporte) a los correos de contacto.

Posteriormente, recibirás la orden de pago.

Una vez realizado el depósito, deberá enviar el comprobante de pago para tener acceso al curso.

En caso de solicitar algún descuento, favor de adjuntar la credencial correspondiente.

### CONTACTO

[academialogistica@cinetecanacional.net](mailto:academialogistica@cinetecanacional.net)

[dacademico@cinetecanacional.net](mailto:dacademico@cinetecanacional.net)

55 41 55 12 00 ext. 3264



If Every Girl Had a Diary





COORDINA:

# XIMENA CUEVAS

Desde que con dieciséis años entró a trabajar en la Cineteca Nacional de México, Ximena Cuevas no ha parado de trabajar con el material audiovisual. Se dedicó al cine en un primer momento (como asistente de dirección, directora artística, continuidad y doble de luces) y colaboró con directores como John Houston (“*Bajo el Volcán*”, 1984) o Arturo Ripstein (“*Mentiras Piadosas*”, 1988). En 1991 decidió abandonar esta labor para dedicarse con exclusividad al trabajo en vídeo.

En su abundante videografía, que forma parte de las colecciones permanentes de centros como el MoMA de Nueva York y el Pompidou de París, explora temas como el artificio, la mentira, las relaciones entre la ficción y la realidad, la vida diaria, las emociones fabricadas, la autodestrucción como forma de religión o los rasgos de la identidad nacional y del género. “*Las 3 Muertes de Lupe*” (1984), “*Corazón Sangrante*” (1993), “*Medias Mentiras*” (1995), “*Contemporary Artist*” (1999) o “*Cinépolis, la capital del cine*” (2003) son algunos de sus títulos más conocidos. En el 2016 regresa al cine de industria para editar el premiado y aclamado documental “*Bellas de noche*” de su hermana María José Cuevas, por el cual La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la nomina como mejor editora. En el 2020 la Academia la vuelve a nominar por la edición de “*Esto no es Berlín*” de Hari Sama.

Con una mirada que se fija en los pequeños detalles y que recurre al gran bagaje de cultura cinematográfica que la avala –fruto de la pasión gestada desde cuando a los trece años vivía en París y se convirtió en una consumidora habitual de cine-, crea un universo de imágenes complejo con una estética definida y personal.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:



EDUARDO

Es artista visual y curador de cine y video-arte. Su principal interés radica en las muchas formas en que nuestra realidad puede ser construida / explicada / experimentada a través de medios audiovisuales. Es miembro fundador de SOMA (MX); ha colaborado como curador de cine para establecer plataformas discursivas y de exhibición tales como Ambulante (MX) y el Berlín Documentary Forum (DE). En 2013 recibió una beca de investigación por parte de La Fundación Japón para investigar la relación entre el concepto shinto-budista del "ma" y su relación con las prácticas de cine experimental en Japón. De 2015 a 2022 formó parte del cuerpo docente de la Escuela de Cine/Video en CalArts, donde fungió también como co-curador de la serie Film at REDCAT (2021-2022). En 2024 tuvo a su cargo la curaduría del programa de cine para la XV Bienal de Arte Contemporáneo FEMSA. Actualmente es doctorando en el Departamento de Artes Visuales de UCSD, donde cursa el programa de Historia del Arte, Teoría y Crítica con una concentración en Práctica Artística.

THOMAS

FABIOLA

Es una artista interdisciplinaria cuya práctica explora las geografías visuales en sus diversos campos de representación y sus repercusiones en nuestras relaciones socioespaciales, con especial énfasis en las manifestaciones de lo invisible. Sus obras toman como punto de partida sistemas escénicos como el cine, el teatro y la magia, analizando las complejas jerarquías visuales que se establecen entre el espectador y las narrativas que conforman la imagen.

Su trabajo se ha mostrado en el MUAC (México, 2024), Haus der Kulturen del Welt (Berlín, 2024), Museo MACRO, (Roma, 2023), Villa Medicis (Roma, 2022), la sala 10 del MUAC (México, 2021), la Bienal FEMSA (Zacatecas, 2018), Anthology Film Archives (Nueva York, 2018), Lille3000 (Francia, 2019), Bienal de la Imagen en Movimiento (Buenos Aires, 2018), Paul Kasmin Gallery (Nueva York, 2018), Maison des Arts de Malakoff (Francia, 2016), Museo Politécnico de Moscú (Rusia, 2015), MARCO (Monterrey, 2015), Museo del Chopo (Ciudad de México, 2014), Museo de Arte Moderno (Ciudad de México, 2014), Laboratorio Arte Alameda (Ciudad México, 2011), Center for Contemporary Art (Tel Aviv, 2006), Sala de Arte Público Siqueiros, (México, 2004), entre otros.

TORRES  
ALZAGA -

ITALIA

Distinguida como gestora cultural, dirigió: La Sala de Arte Público Siqueiros (2001- 2007), el Museo de Arte Carrillo Gil (2007-2011) y el Centro de la imagen (2013-2018). Es autora del libro: *Codigofagia. Cine mexicano y ciencia ficción* (2022) y creadora de *El futuro más acá*. Primer festival de cine mexicano de ciencia ficción (2003-2007) producido por la Filmoteca de la UNAM y con una profusa itinerancia internacional. En 2004, fue invitada a ser miembro de Curare, espacio crítico para las artes; desde entonces ha colaborado con importantes artistas contemporáneos mexicanos que gozan de fama internacional: Damián Ortega, Silvia Gruner, Daniela Rossell, Pablo Vargas Lugo, Terence Gower, Sofía Taboas, Ximena Cuevas, Naomi Rincón Gallardo, etc. En 2010, curó la muestra Siqueiros paisajista en el MACG y en 2012 Gunther Gerzso escenógrafo en la Cineteca Nacional. Como curadora del Pabellón de México en la 55 Bienal de Venecia (2013), presentó *Cordiox*, pieza sonora de Ariel Guzik. Por más de tres décadas ha participado activamente como ponente en simposiums y coloquios nacionales e internacionales y ha publicado más de un centenar de textos sobre arte, cine y cultura visual en libros, revistas y catálogos. En 2020, fue beneficiaria de la beca del CONACYT para obtener el grado de Doctora en Filosofía en la UNAM. Desde 2019, es profesora en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado ENPEG. La Esmeralda del INBA.

SCHMELZ

## CON LA PARTICIPACIÓN DE:



JESSE

LERNER

Es cineasta, escritor, docente y curador. Sus cortometrajes *Magnavoz* (2006), *T.S.H.* (2004) y *Nativos* (1991, con Scott Sterling) y sus largometrajes *Las fragmentaciones solo significan* (2021, con Sara Harris), *La piedra ausente* (2013, con Sandra Rozental), *Atomic Sublime* (2010), *El Egipto americano* (2001), *Ruinias* (1999), y *Fronterilandia* (1995, con Rubén Ortiz-Torres) han ganado premios en festivales en los Estados Unidos, América Latina y Japón, y se han presentado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Bienal de Sydney, y los festivales de cine de Sundance, Rotterdam y Los Ángeles, entre otros. La Cineteca Nacional de México, la Galería Nacional de Washington, D.C. y Anthology Film Archives de Nueva York han presentado muestras retrospectivas de sus documentales. Como curador ha organizado exposiciones para el Robert Flaherty Seminar, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca, el Museo de Arte Carrillo Gil, la Casa Schindler, el Museo del Palacio de Bellas Artes de México y los Museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao. Ha publicado diversos artículos sobre cine, foto y arte y libros como *El impacto de la modernidad*, *Los Mayas de modernismo*, *The Catherwood Project*, *Ismo Ismo Ismo* y *F is for Phony: Fake Documentary and Truth's Undoing*. Actualmente da clases en el programa de Intercollegiate Media Studies de los Colegios de Claremont en California.



BYRON

DAVIES

Byron Davies es investigador en filosofía, programador de cine y artista visual originario de Estados Unidos y ciudadano naturalizado de México. De 2024 a 2026 es becario Marie Skłodowska-Curie con el grupo de investigación en estética y teoría del arte Aresmur de la Universidad de Murcia en España, realizando el proyecto de investigación "Materialismo y especificidad geográfica en la filosofía del cine". De 2018 a 2020 fue becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y justo antes completó su doctorado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard. Es miembro del colectivo de exhibición y programación cinematográfica Salón de Cines Múltiples (SACIMU), con sede en Oaxaca. Ha publicado sobre el cine y los medios en *Screen*, *Millenium Film Journal*, *The Baffler*, *Los Experimentos* y *NECSUS\_European Journal of Media Studies*, entre otros lugares.



MICHAEL

RAMOS -  
ARAIZAGA

Es un archivista fílmico, documentalista y gestor cultural, con una destacada trayectoria en la preservación, difusión y creación de cine experimental y documental.

Licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, comenzó su carrera profesional en 2001 como asistente de programación en la Filmoteca de la UNAM, desempeñándose en ese cargo hasta 2008. Ese mismo año, obtuvo una beca Fulbright-García Robles para cursar la Maestría en Estudios de Archivos de Imágenes en Movimiento en la Universidad de California, Los Angeles.

En 2009, fue merecedor de la beca de la Association of Moving Image Archivists-Sony Pictures, lo que le permitió colaborar en prestigiosos archivos como el Wende Museum, el UCLA Film and Television Archive y el Academy of Motion Picture Arts and Sciences Film Archive.

Como cineasta, ha dirigido proyectos experimentales y documentales, presentados y premiados en festivales de México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Colombia, Ecuador y Bélgica. Su documental "Cassandra, El Exótico" (2010) obtuvo el premio al Mejor Cortometraje Documental en el Short Shorts Film Festival y la Mención Honorífica a la Mejor Película Mexicana en el Festival Mix México, ambos en 2010.

Como investigador, ha contribuido a proyectos destacados como el largometraje documental *La Historia Negra del Cine Mexicano* de Andrés García Franco. Además, fue director del proyecto *Archivo Memoria* de la Cineteca Nacional en 2013, enfocado en la preservación del cine casero y huérfano. De 2014 a 2016, se desempeñó como Jefe de Preservación de Permanencia Voluntaria Archivo Cinematográfico, institución de la que también es fundador.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:



Es artista, documentalista e investigador mexicano cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuerpo y territorio desde la práctica experimental y las pedagogías radicales. Es reconocido en México y Latinoamérica como uno de los principales exponentes de la narrativa documental web e inmersiva, y su trabajo se ha mostrado internacionalmente en festivales y museos. Ha publicado varios libros de ensayo sobre práctica artística y pedagogías críticas, el último de ellos, "Eccentric Pedagogy. Artistic research in times of crisis", editado en 2023 por la Academia de Cine de Holanda a través del programa de artistas en residencia de la Universidad de las Artes de Ámsterdam. Es profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana CDMX, donde fundó el Laboratorio Iberoamericano de Documental. Ha sido profesor invitado en sitios como la EICTV San Antonio de los Baños, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, la Academia de Cine de Holanda, Emerson College Boston, University of Southern California y Zurich University of the Arts.

PABLO

MARTÍNEZ



# CONTENIDO GENERAL

**Sesión 1**  
26 de mayo

**Los orígenes**  
Imparte: Ximena Cuevas

El cine nace en un territorio virgen, la experimentación fue innata, los primeros cineastas tuvieron que crear de cero un nuevo medio para expresar ideas, emociones y visiones del mundo. En este módulo vamos a revisar desde la necesidad del ser humano por capturar el movimiento en las cuevas de Altamira, hasta las primeras décadas del siglo 20 y la urgencia de inventar lenguajes propios, explorando el potencial visual del nuevo medio. Artistas del mundo no se contentan con únicamente contar historias si no que buscan formas de sentir por medio del montaje emocional o las sinfonías visuales.



**Sesión 2**  
2 de junio

**Exploraciones cinemáticas: de Duchamp al cine expandido, de ida y vuelta.**  
Imparte: Eduardo Thomas

La obra de Marcel Duchamp, en particular sus exploraciones acerca del movimiento, la resignificación y las “ópticas de precisión”, sirven como punto de partida para establecer la genealogía de una escena, tan longeva como diversa, que se desplaza a lo largo del eje arte-cine. Esta charla hará visible una historia poco comentada que desdibuja los límites de la pantalla y ocupa más espacios que sólo la sala de cine.



**Sesión 3**  
9 de junio

**Surrealismo y la liberación del inconsciente**  
Imparte: Ximena Cuevas y Fabiola Torres-Alzaga

El cine y las exploraciones de la percepción, vamos a revisar cineastas que han buscado representar los procesos mentales, los sueños, el cine especulativo que provoca, incluso sin piedad, los estados anímicos de los espectadores por medio de montajes irracionales o elementos visuales para evocar experiencias sensoriales.



**Sesión 4**  
16 de junio

**Cine sin cámara: El montaje y el cine de apropiación**  
Imparte: Ximena Cuevas

El montaje es fundamental para el cine que trabaja con materiales de archivo, se van a analizar los diversos métodos de edición que llevan a construir el cine de apropiación, el cual reutiliza material fílmico preexistente para crear una obra nueva, resignificando las imágenes y discursos originales. Los trabajos dan resultados críticos de los sistemas de poder tanto sociales, políticos y culturales al desafiar las narrativas convencionales.



# CONTENIDO GENERAL

**Sesión 5**  
23 de junio

**Cine sin cámara: Reúso audiovisual y las poéticas de la citación.**

**Imparte: Eduardo Thomas**

Se propone una reflexión crítica de la práctica del reúso audiovisual planteada como un fenómeno vernáculo; una forma de producción cultural en la que el intercambio continuo y multidireccional, la contaminación, y la polisemia, son la norma.

El reúso audiovisual es un proceso creativo en constante negociación donde la simultaneidad, y no la secuencialidad, reordena el sentido de las obras.

Daremos un repaso por conceptos clave desarrollados en torno a la cultura del reúso audiovisual, como el “circulacionismo”, el “citacionismo” y el “sampleo”.



**Sesión 6**  
30 de junio

**Geografías del espacio ilusorio**

**Imparte: Fabiola Torres-Alzaga**

Este módulo explora las geografías del espacio audiovisual: lo que está dentro y fuera del cuadro, las formas que se definen bajo la luz y las que permanecen en las sombras, el espacio dentro de la pantalla y el que ocupa el espectador, así como las maneras de montar un video según la potencialidad de las narrativas que se pueden desplegar a través de las múltiples formas del espacio. Un pacto secreto entre los límites de las formas y el infinito mundo imaginario.



**Sesión 7**  
7 de julio

**Romper la cuarta pared. El cine de Jean Luc Godard**

**Imparte: Itala Schmelz**

El cine de Godard disloca constantemente las convenciones cinematográficas, lleva al cine el principio brechtiano de romper la cuarta pared que separa al espectador de la escena y pone en duda las frágiles relaciones entre la ficción y la realidad.

A su vez, buscó las maneras de meter a cuadro los dispositivos tecnológicos: cámaras, luces, proyectores, monitores, carretes, mesas de edición, etc., creando toda una poética visual del quehacer cinematográfico.

Revisaremos, a través de varios de sus filmes, algunas de sus apuestas más radicales de experimentación con la cuarta pared.



**Sesión 8**  
14 de julio

**Únicamente la verdad sobre el falso documental**

**Imparte: Jesse Lerner**

Desde la época del cine mudo hasta hoy en día, con distintas estrategias y motivaciones, diversas cineastas han producido películas que existen en una borrosa entre el documental y la ficción. La clase ofrece una vista panorámica del “documental falso” y una revisión de las variadas cuestiones éticas y teóricas que surgen de ese género cinematográfico. Desde los trabajos de realizadores renombrados como Luis Buñuel y Orson Welles, hasta los trabajos contemporáneos de las nuevas generaciones.

Esta clase ofrece una revisión humorosa y rigurosa de un cine híbrido que nos lleva a reflexionar.



# CONTENIDO GENERAL

**Sesión 9**  
21 de julio

**Ciencia ficción en el cine experimental**  
Imparte: Byron Davies

La ciencia ficción es, sin duda, un género cinematográfico. ¿Es el cine experimental un género en el mismo sentido?

En esta sesión, abordaremos esta cuestión a través de los enredos históricos y filosóficos mutuos de la ciencia ficción y el cine experimental.

Nos ocuparemos finalmente de los registros recientes en el cine experimental del futurismo latinoamericano y del milenarismo neomexicanista y sus opuestos: “un presente que no es transición, sino que ha llegado a detenerse en el tiempo.”



**Sesión 10**  
28 de julio

**Retratos de familia y amigos**  
Imparte: Ximena Cuevas

Las cámaras caseras llegan a los hogares y con ellas el ojo de artistas que capturan desde la intimidad a sus seres más cercanos. Películas caseras épicas en las que las familias se ven gloriosas o familias claustrofóbicas,

imperfectas, microscópicamente vistas por cámaras sin pudor. El cine que se atreve a cuestionar o sanar las relaciones familiares.

Familias o amigos, en este módulo lo importante son las relaciones íntimas. Amigos cómplices que juegan a representarse a si mismos borrando límites entre ficción y realidad. En este módulo vamos a ver ejemplos de un cine personal que explora la esencia de sus sujetos. Cine tan crudo como poético.



**Sesión 11**  
4 de agosto

**El cine en primera persona**  
Imparte: Ximena Cuevas

La cámara como extensión del cuerpo, la cámara espejo, la cámara que explora sin límites la identidad personal.

Con la aparición de las cámaras portátiles los artistas tienen en sus manos una herramienta sin precedentes para mirarse a si mismos: Video diarios, video confesiones, video performance.

Es el nacimiento de la intimidad como espectáculo que hoy en día invade las redes sociales.

Vamos a analizar la urgencia con la que artistas proponen que lo personal es político o los simples narcisismos.



**Sesión 12**  
11 de agosto

**Breve historia del cine experimental en México**  
Imparte: Michael Ramos-Araizaga

Exploraremos el cine experimental mexicano, un movimiento vibrante y subversivo que desafía las narrativas tradicionales para cuestionar nuestra realidad social, política y cultural.

A través de esta sesión, descubriremos cómo este cine, marginado por las instituciones pero vivo en circuitos alternativos, ha redefinido la identidad mexicana y sigue inspirando nuevas formas de creación audiovisual.

El cine experimental mexicano florece en las manos de artistas visuales, fotógrafos y activistas. Este cine no busca entretener, sino provocar, utilizando lenguajes visuales disruptivos para reflejar contradicciones sociales y políticas.

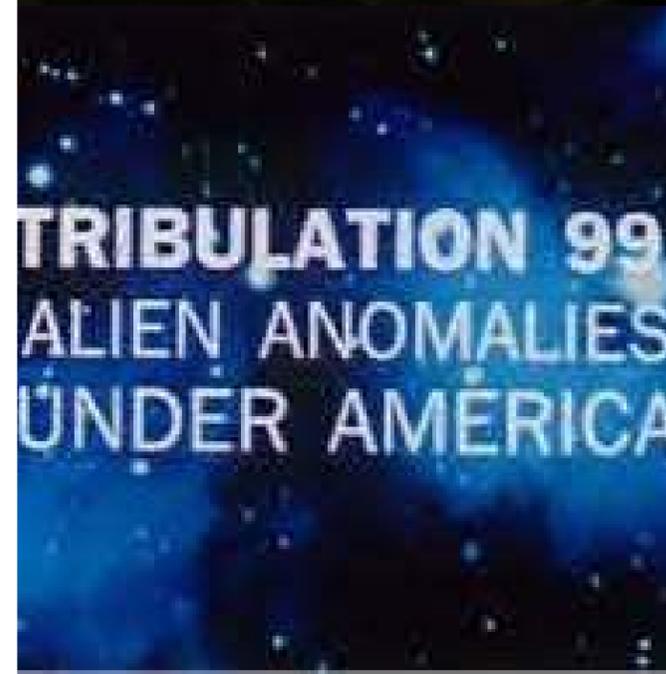


# CONTENIDO GENERAL

**Sesión 13**  
**18 de agosto**

**Pantallas desbordadas:**  
**cine, tecnología y**  
**futuros posibles**  
**Imparte: Pablo Martínez**  
**Zárte**

Esta sesión convoca a una reflexión sobre la relación entre cine y tecnología desde una perspectiva expandida. IncurSIONa en manifestaciones audiovisuales expandidas en las que la interactividad, la inmersión, la descentralización no son solamente estrategias estéticas, sino una dimensión política de las poéticas audiovisuales de nuestro tiempo. Además de plantear algunos conceptos clave, se utilizarán ejemplos de producción para ilustrar distintos flujos de trabajo al realizar proyectos cinematográficos expandidos.



**Se otorga constancia de acreditación con 80% de asistencia.**



**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO**

Irvin Alexis Hernández Dector  
Eduardo Jonathan Adán Álvarez  
Emilio Casas Bohórquez

Gloria Danae Vega Cortes  
Ana Sofía Vázquez  
Oscar Molina Velázquez

Arturo Angeles Avila  
Eréndira Yakín Ceja Sandoval  
Pamela Elia Montaña Carbajal  
Quetzaly Lanche Fabián

**CONTACTO**

[academialogistica@cinetecanacional.net](mailto:academialogistica@cinetecanacional.net)  
[dacademico@cinetecanacional.net](mailto:dacademico@cinetecanacional.net)  
55 41 55 12 00 ext. 3264

### **Aviso de privacidad simplificado en materia de Desarrollo Académico**

La Dirección de Difusión y Programación del Fideicomiso para la Cineteca Nacional es el área responsable del tratamiento de los datos personales que se recolectan a partir de la inscripción a los diferentes eventos organizados por el Departamento de Desarrollo Académico para la base de datos de alumnos, mismos que se utilizan para el envío de correos masivos sobre promociones e información general relacionadas con los cursos y diplomados, los datos personales serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción I y 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que resulte aplicable.

Para más información acerca de este tema y de los derechos que puedes hacer valer, ponemos a tu disposición el Aviso de privacidad:  
[https://www.cinetecanacional.net/docs/transparencia/AvisoPrivacidad\\_L9Y-AP-DDYP-01.pdf](https://www.cinetecanacional.net/docs/transparencia/AvisoPrivacidad_L9Y-AP-DDYP-01.pdf)