

Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico

**Cursos y Talleres de Análisis Audiovisual
Cineteca Nacional y CECAD-UAMX
en colaboración con SEPANCINE, A.C.**

UNIDAD, DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO

Unidad Xochimilco
Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Educación y Comunicación

DIPLOMADO

Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico: Cursos y Talleres de Análisis Audiovisual

El *Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico: Cursos y Talleres de Análisis Audiovisual* está organizado bajo la iniciativa de la Cineteca Nacional (CN) y del CECAD-UAMX (Centro de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco) en colaboración con SEPANCINE (Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico).

En el presente documento, este programa será denominado en lo sucesivo como Diplomado en Análisis.

OBJETIVO GENERAL

Crear y desarrollar un espacio académico integral mediante la impartición del Diplomado en Análisis para la formación, actualización y profesionalización de los recursos humanos que estudian el lenguaje cinematográfico y audiovisual en México.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Formar investigadores de cine, ciencias sociales y humanidades interesados en el estudio del lenguaje cinematográfico y audiovisual en general
- Capacitar a miembros del sector público y privado, vinculados a la docencia y la investigación, interesados en el estudio sistemático del lenguaje cinematográfico
- Actualizar a docentes y estudiantes de grado y posgrado en relación con su respectivo perfil académico y necesidades profesionales

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El Diplomado en Análisis está constituido por cinco tipos de actividades, con el fin de lograr sus objetivos:

- **Jornadas de Teoría y Análisis Cinematográfico.** Estas Jornadas tendrán lugar inmediatamente antes de que se inicie el Diplomado, y consistirán en un Ciclo de Mesas Redondas en las que un grupo de panelistas invitados debatirán sobre diversos temas relacionados con los contenidos del Diplomado en Análisis. Cada una de las Mesas Redondas se iniciará con la impartición de una conferencia magistral. La entrada será libre.
- **Selección de Candidatos** a partir de la presentación de sus proyectos, a los cuales se dará seguimiento a lo largo del Diplomado en Análisis.
- **Cursos de Teoría y Análisis**, distribuidos en los primeros cinco módulos, que serán impartidos del 15 de octubre de 2011 al 9 de junio de 2012: Módulo I: Teoría y Análisis; Módulo II: Elementos del Lenguaje Cinematográfico; Módulo III: Análisis de Secuencias; Módulo IV: Análisis de los Géneros Cinematográficos; Módulo V: Teoría y Práctica del Análisis.
- **Taller de Análisis**, impartido a lo largo del Módulo VI, del 16 de junio al 7 de julio de 2012, en el que los participantes recibirán asesorías por parte de los académicos expertos en las temáticas relacionadas con sus proyectos.
- **Conferencias Magistrales** impartidas por diversos expertos durante un lapso de nueve meses, entre el 7 de octubre de 2011 y el 14 de julio de 2012, como parte de los módulos correspondientes. Estas conferencias estarán abiertas al público en general, y tratarán sobre seis temas: Teoría y Análisis Cinematográfico; Elementos del Lenguaje Cinematográfico; Análisis de los Géneros Cinematográficos; Análisis de Secuencias; Métodos del Análisis; Técnicas y Estrategias del Análisis

JORNADAS DE TEORÍA Y ANÁLISIS CINEMATográfico

Antes de iniciar el Diplomado se organizará un Ciclo de Mesas Redondas con diversos especialistas, en las que se habrá de discutir algunos de los temas que serán estudiados durante el mismo. Estas mesas redondas (Jornadas de Teoría y Análisis Cinematográfico) estarán dedicadas a La Teoría Cinematográfica, Cine y Literatura, Cine y Educación, y La Formación de Investigadores en Análisis Cinematográfico. Estas Mesas Redondas serán moderadas por los coordinadores del Diplomado, y transmitidas por circuito cerrado.

Miércoles 7 de Septiembre (5 a 7pm): La Teoría Cinematográfica

Conferencia Magistral: Dr. David Wood (IIE, UNAM)

Mesa Redonda: Dra. Claudia Arroyo (UAM-C), Dra. Gemma Argüello (UAM-L),
Dra. Itzia Fernández (CN)

Miércoles 14 de Septiembre (5 a 7pm): Cine y Literatura

Conferencia Magistral: Dr. Alberto Carrillo (FFyL, UNAM)

Mesa Redonda: Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán (BUAP), Dr. Alfredo Michel (FFyL,
UNAM), Dr. Álvaro Vázquez Mantecón (UAM-A)

Miércoles 21 de Septiembre de 2011 (5 a 7pm): Cine y Educación

Conferencia Magistral: Mtro. Manuel López Monroy (CUEC)

Mesa Redonda: Mtría en Est. Cinemat. (U de G), Mtría. en Teoría y Crítica (Morelia),
Javier Arévalo (SEP)

Miércoles 28 de Septiembre (5 a 7pm): Formación de Investigadores en Análisis del Cine
 Conferencia Magistral: Dr. Vicente Castellanos (UAM-C)
 Mesa Redonda: Dra. Susana González Reyna (PG FCPS, UNAM), Ricardo Jiménez
 (SUAC, UNAM), Lic. Luis Esparza Oteo (DEC, UAMX)

CONTENIDO DEL DIPLOMADO

Enseguida se exponen la justificación, la metodología y los contenidos de cada módulo del Diplomado en Análisis.

JUSTIFICACIÓN

Es necesario señalar que hasta la fecha no ha existido en México un espacio dedicado específicamente a la formación, el adiestramiento y la actualización sistemática en el análisis cinematográfico y audiovisual.¹ En numerosas universidades del extranjero existen diversas opciones de grado y posgrado para su estudio, pero generalmente tienen un alto costo y son de acceso restringido.²

Por esta razón es necesario concretar una oferta académica, en conjunto con los programas de posgrado en humanidades, para cubrir las necesidades de profesionalización de los recursos humanos existentes, y de aquellos que están por ingresar al sector audiovisual. De esta manera se podrá contribuir al estudio de la producción cinematográfica del país y del extranjero, en consonancia con la importancia que el lenguaje audiovisual tiene en la cultura contemporánea.

Conviene señalar que en algunos países de la Comunidad Europea (CE) el ingreso a la educación universitaria en las ciencias sociales y las humanidades se logra al realizar un examen de análisis de una secuencia cinematográfica, y los docentes que aplican el examen reciben una formación especializada en posgrado.³

METODOLOGÍA GENERAL

La perspectiva del Diplomado en Análisis es necesariamente multidisciplinaria. Partimos de los estudios cinematográficos y del audiovisual, área del conocimiento que trata a las imágenes fijas y en movimiento como su objeto de investigación, desde enfoques específicos de las ciencias sociales y las humanidades (estética, semiótica, ética, filosofía, pedagogía, etnografía, derecho, etc.).

¹ Los antecedentes en el país se encuentran en algunos cursos aislados impartidos en el CUEC y en algunas licenciaturas y posgrados en Comunicación, Literatura y Filosofía. En este momento la UAM Xochimilco tiene en discusión la creación de una Maestría en Teoría y Análisis Cinematográfico.

² Podemos mencionar la existencia de numerosos programas establecidos desde la década de 1960 en Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos, y más recientemente en Argentina, Brasil y España. Véase entre otros: Lee Grieveson y Haidee Wasson, eds.: *Inventing Film Studies*. Durham, Duke University Press, 2008; Michel Marie: *Guide des études cinématographiques et audiovisuelles*. París, Armand Colin, 2006.

³ Este campo académico cuenta con su propia tradición bibliográfica, como puede observarse en el trabajo de Laurent Jullier: *L'analyse de séquences* (París, Nathan, 2001), que es una guía para la aplicación de los exámenes de análisis cinematográfico en las universidades francesas.

Asimismo nos apoyamos en el reciente desarrollo de los estudios sobre los medios digitales, así como las estrategias de análisis desarrolladas durante los últimos 50 años por las asociaciones gremiales de investigadores del lenguaje audiovisual.⁴

Por otra parte, se aprovecharán los todavía muy escasos materiales traducidos de otras lenguas (especialmente francés e inglés), provenientes de editoriales como Cátedra, Paidós, Gedisa y McGraw Hill, en el terreno de los libros de texto y los estudios sobre la historia, los métodos y los resultados de la disciplina.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

El Diplomado en Análisis está organizado en seis módulos, que incluyen sesiones teóricas y un taller práctico para el desarrollo de los proyectos de cada participante. Este último concretará la elaboración de estudios de caso (análisis de secuencias, largometrajes, minificciones audiovisuales, etc.).

En cada módulo los instructores llevarán a cabo diversas evaluaciones parciales, y al término de cada módulo se aplicará una evaluación global para determinar el desarrollo del trabajo realizado. Por último, en el módulo final se dedicará un tiempo exclusivo para la presentación de cada uno de los proyectos individuales, lo cual permitirá concluir el seguimiento de cada proyecto registrado y evaluar el trabajo realizado a lo largo del Diplomado.

CONTENIDOS DE CADA MÓDULO

A continuación se presentan los contenidos de cada módulo, los cuales han sido organizados pensando en la necesidad de llevar a los participantes a pasar de la experiencia como espectador a la adquisición de las herramientas necesarias para realizar el análisis de secuencias audiovisuales, de acuerdo con la tradición académica contemporánea.

MÓDULO 1: TEORÍA Y ANÁLISIS

Contenidos

- Definición, tipología y escuelas de análisis
- Breve historia del análisis cinematográfico
- Análisis textual e intertextual
- Análisis simultáneo
- Análisis paradigmático
- Análisis de minificción audiovisual
- Análisis como profesión
- Conferencia magistral sobre Teoría y Análisis

Introducción

En este módulo se estudian los elementos distintivos del análisis cinematográfico, sus modalidades básicas (**análisis instrumental** y **análisis interpretativo**), sus raíces filosóficas (los terrenos de la estética del cine), sus posibilidades (más allá del cine de ficción), sus límites (como los riesgos de la sobreinterpretación) y sus principales tradiciones académicas

⁴ Se trata de las asociaciones creadas en Francia (AFECCA), Estados Unidos (SCMS), España (AHCE), Brasil (SOCINE), Argentina (ASAECA) y México (SEPANCINE).

(las escuelas rusa, francesa, alemana, anglosajona y mediterránea), así como las técnicas de descripción y segmentación (*découpage*).

Se ofrecerá una perspectiva evolutiva acerca de la **historia del análisis** para explicar el lugar que actualmente tienen el **análisis textual** y el **análisis intertextual**, el **análisis estructural** y el **análisis postestructural**, el **análisis formal**, las técnicas del **análisis cognitivista**, la aproximación del **análisis evolutivo** y otras formas de análisis cinematográfico, incluyendo el **análisis SLAB** y su contraparte, el **análisis de nivel medio**.

Con el fin de sistematizar el estudio de las categorías de análisis desde una perspectiva integral, se propondrá un modelo general a partir de la distinción entre los paradigmas de la estética clásica, la moderna y la posmoderna, en particular en relación con el **análisis de componentes** del lenguaje cinematográfico (inicio, imagen, sonido, montaje, puesta en escena, narración, género, estilo, intertextualidad, ideología y final). Para todo ello se proyectarán diversas secuencias seleccionadas de antemano, con el fin de mostrar la operatividad de estas categorías del **análisis en la práctica**.

Ante la diversidad y complejidad de los métodos de análisis, resulta conveniente mostrar su relevancia en casos concretos. Con ese fin se realizará un ejercicio de **análisis simultáneo** durante la proyección de *Citizen Kane* (Orson Welles, 1942), una de las películas más analizadas en la historia del cine y un referente inevitable en la historia del lenguaje cinematográfico. De esta manera se mostrará, durante la proyección, la pertinencia de categorías de análisis provenientes de muy diversas escuelas de análisis.

Como apoyo a todo lo anterior se estudiarán algunas categorías de interés general en el **análisis casuístico**, como las categorías centrales de la narratología fílmica, el lugar estratégico del punto de vista, la representación de la violencia en el cine de ficción, el sistema de lo fantástico, la evolución del *film noir* y otros terrenos del análisis que han sido objeto de estudio y debate continuo casi desde el nacimiento del cine hasta la irrupción del cine digital.

Todo lo anterior se complementará con el estudio de un terreno estratégico de la cultura contemporánea, pero todavía poco sistematizado, que es el **análisis de la minificción audiovisual** (tráilers, secuencias autónomas, spots políticos y publicitarios, secuencias de créditos, final narrativo, secuencias coreográficas, videoclips musicales, secuencias metaficcionales, celucine, etc.).

Por último, se hará un recorrido general sobre el **análisis como profesión**, especialmente en la tradición continental y anglosajona (revistas especializadas, congresos de analistas, agrupaciones profesionales, series bibliográficas, y programas de docencia e investigación) para concluir mostrando el lugar del análisis en el contexto latinoamericano, con especial atención al lugar que ocupa en la historia de los estudios cinematográficos en el país, especialmente durante los últimos 45 años.

MÓDULO 2: ELEMENTOS DEL LENGUAJE CINEMATográfico

Contenidos

- Análisis de la Imagen
- Análisis del Sonido
- Análisis del Montaje
- Análisis de la Puesta en Escena
- Análisis de la Narración
- Conferencia Magistral

Introducción

El segundo módulo está centrado en el análisis de cada uno de los cinco componentes formales del lenguaje cinematográfico: imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración. A cada uno de estos componentes se le dedica una unidad, y cada una de ellas será impartida por un experto en la materia.

El análisis de la imagen se inicia con una distinción entre análisis fija y en movimiento, así como los problemas comunes (composición, iluminación, color, lentes y emplazamiento). A partir de aquí se estudian algunos problemas específicos sobre la imagen en movimiento, en particular en lo relativo al desplazamiento y el punto de vista de la cámara.

El análisis del sonido se establece en su relación con la imagen en movimiento. Las categorías estructurales (sonido diegético y extradiegético) se complementan con los estudios sobre paisajes sonoros, sonidos acusmáticos y las relaciones estructurales de consonancia, resonancia y disonancia dramática.

El análisis del montaje contempla los principios básicos en el cine clásico, y las formas del montaje en el cine de vanguardia, así como la evolución de la teoría del montaje, del formalismo ruso al cine digital, los principios de continuidad, contraste, ritmo, repetición con diferencia y muchos otros.

El análisis de la puesta en escena incluye la semiótica de la locación y los objetos, la importancia dramática de la arquitectura, el diseño urbano y otros diseños, así como la utilidad de la prosaica, la kinésica, la estética de lo cotidiano y el estudio del casting, como se pueden observar en el *decoupage*.

El análisis de la narración se apoya en la distinción básica entre historia (qué se cuenta) y discurso (cómo se cuenta), es decir, entre la forma del contenido y la forma de la expresión. A partir de ahí se abre una infinidad de estrategias narrativas, como la focalización, la voz narrativa y la anticipación en el relato clásico.

MÓDULO 3: ANÁLISIS DE SECUENCIAS

Contenidos

- Cine y Literatura
- Cine y Shakespeare
- Cine Mexicano Clásico
- Cine y Estudios de Género
- Cine y Derecho
- Conferencia Magistral

Introducción

En este módulo se presentan algunas estrategias para el estudio de terrenos de la experiencia fílmica que requieren lo que el analista español Santos Zunzunegui ha llamado las herramientas del **microanálisis** (y el analista Laurent Jullier llama **análisis de secuencias**).

El análisis de la relación entre cine y literatura es uno de los más complejos y estratégicos en los estudios cinematográficos, al menos si consideramos que más de la mitad de las películas de ficción tienen su origen en un texto literario. Uno de los terrenos más productivos para el análisis es la distinción entre **adaptación** y **traducción**.

El análisis de la presencia de William Shakespeare en la historia del cine de ficción pertenece a un terreno excepcional. En esta unidad se muestra la riqueza estética y la notable diversidad de registros que ha producido lo que algunos han considerado un género cinematográfico por derecho propio, y que exige el empleo de categorías y estrategias de análisis igualmente propias.

El análisis del cine mexicano clásico (es decir, el producido en las décadas de 1940 y 1950) exige plantear la relación entre el análisis formalista y el contexto histórico de producción. En esta unidad se estudia esta relación desde la perspectiva postestructuralista, lo cual permite recuperar, sistematizar y organizar de manera didáctica un acervo que ha sido tal vez el más estudiado en la historia del cine nacional.

El análisis de las estrategias audiovisuales puestas en escena para la construcción cinematográfica de la mujer en el cine mexicano es un terreno casi inagotable, y en esta unidad se exploran algunos casos particulares, también tomados del cine mexicano clásico, así como otros más recientes.

El derecho es una disciplina con la que todos estamos relacionados, directa o indirectamente, desde el nacimiento hasta la muerte. En esta unidad se muestra la manera como el análisis jurídico de una secuencia (en las películas con contenido jurídico explícito) es una estrategia idónea para la enseñanza del derecho, no sólo para los estudiantes de licenciatura, sino también para crear una conciencia de civilidad entre los observadores atentos.

MÓDULO 4: ANÁLISIS DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

Contenidos

- Teoría y Análisis de los Géneros Clásicos
- Análisis del Melodrama
- Análisis del Cine Digital
- Análisis del Cine Documental
- Análisis del Cine Erótico
- Conferencia Magistral

Introducción

En este módulo se dedica atención especial al análisis de algunos géneros específicos: el cine de crimen y suspenso, el melodrama, el cine digital, el cine documental y el cine erótico, todo lo cual abarca un espectro amplísimo en la historia del cine.

El análisis de los géneros clásicos plantea una serie de problemas teóricos muy complejos, como el estudio de las modalidades aristotélicas y metagenéricas (fantástico, musical, outlaw, outcast, *film noir*). Y se propondrá un modelo específico para estudiar el cine de crimen y suspenso, a partir de ejemplos del cine mexicano clásico. En particular, se estudiará el cine de Roberto Gavaldón, un director cuya filmografía es una veta inagotable para el análisis profundo.

El análisis del melodrama es un terreno muy atractivo y relativamente poco estudiado. En esta unidad se exploran algunas variantes de su presencia en el cine mexicano clásico desde una perspectiva de género, especialmente en la década de 1940, una de las más productivas en la historia del cine regional, y que ha sido marcada por la exploración de numerosos arquetipos culturales.

El análisis del cine digital plantea problemas que, para algunos analistas, son completamente distintos a los que exige el resto del lenguaje audiovisual. Para algunos, se trata del nacimiento del post-cine (o incluso del verdadero cine). En esta unidad se muestran algunos casos paradigmáticos, que muestran la complejidad y las posibilidades de un terreno que todavía se caracteriza por su permanente descubrimiento.

El análisis del cine documental es un terreno que siempre sorprende a quienes se aproximan desde el campo de la ficción, ya que en toda su historia constantemente se han negociado las fronteras entre ambos. Las polémicas sobre la ética en el documental están

marcadas por el empleo de dos componentes estratégicos: el montaje (en el documental de archivo) y la puesta en escena (en el documental como testimonio directo). La pregunta central de la filosofía del cine (¿Qué es la realidad?) planea por encima de todo análisis de cine documental.

El análisis del cine erótico se detiene en la distinción (todavía polémica) entre erotismo y pornografía, y entre softcore y hardcore. En este terreno es necesario construir una epistemología derivada de preguntas relativas a la moral, la experiencia de los límites y los compromisos de la imagen.

MÓDULO 5: MÉTODOS DEL ANÁLISIS

Contenidos

- Cine y Filosofía
- Cine Etnográfico
- Cine Experimental
- Cine Silente
- Cine y Pedagogía
- Conferencia Magistral

Introducción

Este módulo es relativamente breve, pues en él se muestran algunos terrenos del análisis que recién empiezan a ser explorados entre los investigadores del país.

La filosofía del cine constituye el terreno conocido como Estética del Cine, y abarca objetos de reflexión tan diversos como la especificidad artística del cine, la respuesta emocional del espectador y la relación entre el cine y la realidad.

El cine etnográfico, además de su valor testimonial, ha sido estudiado también desde una perspectiva estética, lo cual se muestra en una sesión de este módulo.

El cine experimental ha recibido varios nombres (anti-cine, cine no narrativo, cine abstracto, etc.). En esta sesión se muestra la diversidad de registros que tiene, y algunas categorías para su análisis.

El cine mudo (también llamado cine temprano o CPT, es decir, Cine de los Primeros Tiempos) sigue siendo objeto de minuciosos estudios, y se ha llegado a mostrar su pertinencia para entender la naturaleza del cine digital. En esta sesión se muestran los alcances de este terreno del análisis.

El cine como herramienta didáctica es el lugar natural de llegada de todo esfuerzo por entender la especificidad de una película cualquiera. En esta sesión se explora este terreno estratégico del análisis.

MÓDULO 6: TALLER DE ANÁLISIS

Contenidos

- Presentación de Ejercicios de Análisis
- Asesoría individual a cada proyecto
- Evaluación del Diplomado de Análisis
- Conferencia Magistral

Introducción

En este módulo se condensa la experiencia adquirida en los módulos anteriores, y se muestran los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Diplomado. Con ese fin se pedirá a cada participante que presente los resultados de su proyecto personal de investigación en teoría y análisis cinematográfico. De esa manera recibirá los comentarios y sugerencias de los asesores y de los demás compañeros del Diplomado.

En este taller se espera que cada participante proyecte una secuencia audiovisual que haya sido objeto de análisis individual, y que elabore un trabajo por escrito en el que se habrán de aplicar las técnicas de descripción, segmentación y documentación, así como las herramientas de análisis de secuencias estudiadas a lo largo del Diplomado.

La presentación de cada trabajo se hará en el formato de un congreso académico, de tal manera que cada participante contará con el lapso tradicionalmente designado para la presentación de resultados, y a continuación recibirá los comentarios y sugerencias de los asesores del módulo y de sus compañeros. De esta manera se concluirá el seguimiento de los proyectos registrados al inicio del Diplomado.

OPORTUNIDAD DE OFRECER EL DIPLOMADO

En el marco del convenio general entre UAM X y Cineteca Nacional se ha creado el Diplomado en Análisis para generar un intercambio universitario con profesionales del sector que permitan el reconocimiento del saber hacer de los analistas, la transmisión de su conocimiento, así como la integración de nuevas generaciones en el estudio sistemático de los materiales cinematográficos y audiovisuales.

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

La Cineteca Nacional / CONACULTA y la UAM-Xochimilco, en colaboración con SEPANCINE (Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico) aportan los recursos humanos, materiales y financieros para la realización del Diplomado en Análisis. Véase Anexo (Presupuesto).

NOMBRE, ANTECEDENTES ACADÉMICOS, PROFESIONALES Y ESCOLARIDAD DE QUIENES IMPARTIRÁN EL DIPLOMADO

A continuación se presentan los datos de los instructores del Diplomado en Análisis: Coordinador General, Docentes de Unidad y Conferencistas Invitados.

COORDINADORES GENERALES

El presente Diplomado fue diseñado por el Dr. Lauro Zavala con apoyo de la Dra. Itzia Fernández Escareño.

PERFIL ACADÉMICO DE LOS COORDINADORES DEL DIPLOMADO

Dr. Lauro Zavala. Investigador Nacional (SNI) Nivel 2 desde 1994. Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Autor de 40 libros, incluyendo 15 como autor individual, 14 antologías literarias y 11 como coordinador o compilador. Profesor-Investigador Titular en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1984, donde es autor del Libro de Texto para el Módulo de Cine (asequible en la página de Educación Continua de UAMX). Presidente de Sepancine (www.sepanicne.mx) y director de *El Cuento en Red* (<http://cuentoenred.xoc.uam.mx>).

Entre sus libros más recientes se encuentran: *Teoría y práctica del análisis cinematográfico* (Trillas, 2010); *Manual de análisis narrativo (literatura, cine, intertextos)* (Trillas, 2007); *Ironías de la ficción y la metaficción en cine y literatura* (UACM, 2008). Están en prensa: *Sobre cine posmoderno. Aproximaciones formalistas al cine contemporáneo* (Fimoteca de la UNAM); *Cine y literatura. De la adaptación a la traducción* (FFyL, UNAM) y la traducción al español del libro de Robert Stam: *Teoría y práctica de la adaptación* (FFyL, UNAM).

Dra. Itzia Fernández Escareño. Nació en la Ciudad de México en 1970. Socióloga egresada de la UAM-Azcapotzalco, investigadora en estudios de cine con trabajos sobre cine y género, cine mudo, cine de reemplazo, cine europeo y mexicano. Se entrena en la Formación europea en valorización del patrimonio cinematográfico Archimédia (París, Bruselas, Amsterdam, Londres, Boloña, Lisboa, Berlín). Doctora en Estudios de Cine y del Audiovisual en la Universidad Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ha catalogado colecciones en Cineteca Nacional y Fimoteca UNAM. Ha realizado programas de cine, cursos y talleres en diversas instituciones en México y en París. Realiza su estancia de investigación repatriada en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (LAIS) del Instituto Mora (CONACYT). Actualmente es asesora en materia audiovisual de la UACM, así como colabora en la política educativa de la Cineteca Nacional. Es miembro de Domitor.

RESPONSABLES DE CADA UNIDAD

El Diplomado será impartido por un claustro de profesores provenientes de diversas instituciones de educación superior del país. Este grupo de 20 profesores está integrado por 18 investigadores de Sepancine y 2 invitados externos; 18 de ellos cuentan con el grado de doctor, y sus adscripciones son muy diversas.

Los docentes que impartirán las unidades del diplomado pertenecen a la Universidad Metropolitana (Xochimilco, Cuajimalpa, Azcapotzalco 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 de la Ciudad de México (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Cineteca Nacional) y del interior del país (Universidad Autónoma de Baja California Sur, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Tecnológico Superior de Monterrey Campus Toluca, Universidad de Guadalajara).

Se invitará a cada uno de los docentes a que elabore un artículo sobre el tema que habrá de impartir (aproximadamente 20 cuartillas a doble espacio) para integrarlo a las *Memorias del Diplomado de Análisis*.

A continuación se señalan los responsables de cada unidad, así como su grado académico, su institución de adscripción y la unidad que habrán de impartir, en orden secuencial.

- Dr. Lauro Zavala (UAM X) Teoría y Análisis
- Dra. Maricruz Castro (ITESM Toluca) Análisis de la Imagen
- Mtro. Manuel López Monroy (CUEC) Análisis del Sonido
- Dr. David Wood (IIE, UNAM) Teoría del Montaje
- Dra. Cristina Gómez (UACM) Puesta en Escena
- Dr. Alberto Carrillo (BUAP) Narrativa Cinematográfica
- Dr. Alfredo Michel (FFyL, UNAM) Cine y Shakespeare
- Dra. Claudia Arroyo (UAM C) Cine Mexicano Clásico
- Dra. Patricia Torres San Martín (U de G) Cine y Estudios de Género
- Dra. Carina Gómez Fröde (IIJ, UNAM) Cine y Derecho
- Dr. Álvaro Fernández (U de G) Géneros del Cine Clásico
- Dra. Julia Tuñón (INAH) Melodrama
- Dr. Vicente Castellanos (UAM C) Cine Digital
- Mtra. Karla Paniagua (UCSJ) Cine Documental
- Dr. Andrés de Luna (UAM X) Cine y Erotismo
- Dra. Gemma Argüello (UAM L) Cine y Filosofía
- Dr. Álvaro Vázquez Mantecón (UAMA) Cine y Etnografía
- Dr. Carlos Vega (UAM X) Cine Experimental
- Dra. Itzia Fernández Escareño (CN) Cine de los Primeros Tiempos
- Dr. Rubén Olachea (UABCS) Cine y Educación

CALENDARIO DE SESIONES

MÓDULO I TEORÍA Y ANÁLISIS

8 sesiones (4 semanas) (24 hrs)

15 de Octubre a 5 de Noviembre de 2011

Responsable: Dr. Lauro Zavala (UAM - X)

Definición, tipología y escuelas / Técnicas de descripción y segmentación
Sábado 15 de Octubre (11 a 14 y 17 a 20 hrs)

Análisis paradigmático / Análisis simultáneo
Sábado 22 de Octubre (11 a 14 y 17 a 20 hrs)

Análisis instrumental vs interpretativo / Análisis textual e intertextual
Sábado 29 de Octubre (11 a 14 y 17 a 20 hrs)

Análisis de minificción audiovisual / Análisis como profesión
Sábado 5 de Noviembre (11 a 14 y 17 a 20 horas)

MÓDULO II ELEMENTOS DE LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

16 sesiones (8 semanas) (48 hrs)

12 de Noviembre de 2011 a 20 de Enero de 2012

Análisis de la Imagen Dra. Maricruz Castro (ITESM, Toluca)
 Sábado 12 de noviembre (11 a 14 y 17 a 20 horas)
 Sábado 19 de noviembre (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Análisis del Sonido Mtro. Manuel López Monroy (CUEC, UNAM)
 Sábado 26 de noviembre (11 a 14 horas y 17 a 20 horas)
 Sábado 3 de diciembre (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Análisis del Montaje Dr. David Wood (IIE, UNAM)
 Sábado 10 de diciembre (11 a 14 horas y 17 a 20 horas)

Análisis de la Puesta en Escena Dra. Cristina Gómez (UACM)
 Sábado 6 de enero de 2012 (11 a 14 horas y 17 a 20 horas)

Análisis de la Narración Dr. Alberto Carrillo (BUAP)
 Sábado 13 de enero (11 a 14 y 17 a 20 horas)
 Sábado 20 de enero (11 a 14 y 17 a 20 horas)

MÓDULO III ANÁLISIS DE SECUENCIAS

16 sesiones (8 semanas) (48 hrs)
 27 de Enero a 17 de Marzo de 2012

Cine y Literatura Dra. Maricruz Castro (ITESM Toluca)
 Sábado 27 de enero (11 a 14 y 17 a 20 horas)
 Sábado 3 de febrero (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Cine y Shakespeare Dr. Alfredo Michel (FFyL, UNAM)
 Sábado 10 de febrero (11 a 14 y 17 a 20 horas)
 Sábado 17 de febrero (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Cine Mexicano Clásico Dra. Claudia Arroyo (UAM-C)
 Sábado 24 de febrero (11 a 14 y 17 a 20 horas)
 Sábado 3 de marzo (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Cine y Estudios de Género Dra. Patricia Torres (U de G)
 Sábado 10 de marzo (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Cine y Derecho Dra. Carina Gómez Fröde (IIJ, UNAM)
 Sábado 17 de marzo (11 a 14 y 17 a 20 horas)

MÓDULO IV ANÁLISIS DE LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

14 sesiones (7 semanas) (42 hrs)
24 de Marzo a 19 de Mayo de 2012

Análisis de los Géneros Clásicos Dr. Álvaro Fernández (U de G)
Sábado 24 de marzo (11 a 14 y 17 a 20 horas)
Sábado 31 de marzo (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Análisis del Melodrama Dra. Julia Tuñón (INAH)
Sábado 7 de abril (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Análisis del Cine Digital Dr. Vicente Castellanos (UAM-C)
Sábado 21 de abril (11 a 14 y 17 a 20 horas)
Sábado 28 de abril (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Análisis del Cine Documental Mtra. Karla Paniagua (UCSJ)
Sábado 12 de mayo (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Análisis del Cine Erótico Dr. Andrés de Luna (UAM-X)
Sábado 19 de mayo (11 a 14 y 17 a 20 horas)

MÓDULO V TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ANÁLISIS

6 sesiones (3 semanas) (18 hrs)
26 de mayo a 9 de Junio de 2012

Cine y Filosofía Dra. Gemma Argüello (UAM – L)
Sábado 26 de mayo (11 a 14 hrs)

Cine Etnográfico Dr. Álvaro V. Mantecón (UAM-A)
Sábado 26 de mayo (17 a 20 horas)

Cine Experimental Dr. Carlos Vega (UAM-X)
Sábado 2 de junio (11 a 14 horas)

Cine Silente Dra. Itzia Fernández (UACM)
Sábado 2 de junio (17 a 20 horas)

Cine y Pedagogía Dr. Rubén Olachea (UABCS)
Sábado 9 de junio (11 a 14 y 17 a 20 horas)

MÓDULO VI TALLER DE ANÁLISIS

8 sesiones (4 semanas) (24 hrs)

16 de Junio a 7 de Julio de 2012
 Responsables: Dr. Lauro Zavala y Dra. Maricruz Castro

Presentación y comentarios de ejercicios de análisis de los participantes

Sábado 16 de junio (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Sábado 23 de junio (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Sábado 30 de junio (11 a 14 y 17 a 20 horas)

Sábado 7 de julio (11 a 14 horas)

Cierre y Evaluación Global del Diplomado

Sábado 7 de julio (17 a 20 horas)

CONFERENCIAS MAGISTRALES y MEMORIAS DEL DIPLOMADO

De manera simultánea a la impartición del Diplomado se ha programado la visita de algunos destacados teóricos y analistas del lenguaje audiovisual, provenientes de Brasil, España, Estados Unidos, Francia y Holanda.

Se aprovechará la presencia de estos invitados especiales para que impartan una charla acerca de su trayectoria personal en la teoría y el análisis de secuencias (1 hora), así como una conferencia magistral sobre uno o varios ejemplos de análisis de secuencias (2 a 3 horas), y se les invitará a enviar con anticipación un artículo inédito sobre los temas de estas conferencias. Estas conferencias contarán con traducción simultánea y (en su caso) serán traducidas al español. También se les hará una breve entrevista acerca de sus libros sobre teoría y análisis cinematográfico, la cual será subtitulada y transcrita en español.

Todos estos materiales formarán parte del proyecto editorial *Memoria del Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico*, en las cuales se habrán de incorporar, también, los artículos elaborados por cada uno de los integrantes del claustro de profesores que habrán de impartir los cursos del Diplomado.

1. Módulo 1 (Octubre-Noviembre 2011)

Dr. Laurent Jullier (Francia)

Profesor de la Universidad París III Sorbonne Nouvelle. Autor de numerosos libros, entre los que destacan *L'analyse de sequences* (Nathan, 2001) y, en colaboración con Michel Marie, *Lire les images de cinéma* (Larousse, 2007).

2. Módulo 2 (Noviembre 2011-Enero 2012)

Dr. Arlindo Machado (Brasil)

Profesor de la Universidad de Sao Paulo. Autor de *El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción*, traducido por Gedisa (2009)

3. Módulo 3 (Enero-Marzo 2012)

Dr. Louis Gianetti (EU)

Profesor en Case Western Reserve University, en Cleveland. Autor de numerosos libros, entre los cuales se encuentra el libro de texto de análisis cinematográfico *Understanding Movies*, reeditado a partir de 1993.

4. Módulo 4 (Marzo-Mayo 2012)

Dr. José Javier Marzal Felici (España)

Profesor de la Universidad de Valencia. Coordinador de la serie de libros Guía para Ver y Analizar Films, donde es autor de los volúmenes dedicados a *Ciudadano Kane* (2000), *Blade Runner* (2004) y *Naranja mecánica* (2005), además del volumen *Cómo se lee una fotografía* (Cátedra, 2007).

5. Módulo 5 (Junio 2012)

Dr. Thomas Elsaesser (Holanda)

Profesor en la Universidad de Amsterdam. Autor de numerosos libros, ente los que destaca el reciente *Film Theory. An Introduction Through the Senses* (London, Routledge, 2010), escrito en colaboración con Malte Hagener.

6. Módulo 6 (Junio-Julio 2012)

Dr. David Bordwell y Dra. Kristin Thompson (EU)

Profesores en la Universidad de Wisconsin-Madison. Autores de numerosos libros, entre los cuales se han traducido al español *El arte cinematográfico* (McGraw-Hill, 1998), *El cine clásico de Hollywood* (Paidós, 1997) y otros.

MODALIDADES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado en Análisis será impartido del 7 de octubre de 2011 al 5 de agosto de 2012 para un único grupo de participantes. Cada participante, además de cursar por lo menos el 80 por ciento de los módulos, debe asistir a las siete conferencias magistrales.

Asimismo, se prevé un proyecto editorial para reunir materiales inéditos en español (procedentes del paquete didáctico), así como a partir de la producción intelectual derivada de los contenidos de los módulos y de las conferencias magistrales. Una selección de los mejores proyectos del Diplomado también formará parte de estas publicaciones. Véase presupuesto.

BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS Y ACONSEJABLES

Bibliografía Básica

a) Análisis cinematográfico

Aumont, J. y M. Marie (1993; tr. 1994). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.

Bordwell, D. y K. Thompson (1993; tr. 1995). *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona: Paidós.

Carmona, R. (1991). *Cómo se comenta un texto fílmico*. Madrid: Cátedra.

Martin, M. (1955; tr. 1985). *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa.

Stam, R. et al. (1993; tr. 1999). *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Barcelona: Paidós.

b) Teoría del cine

- Aumont, J. (2002; tr. 2006). *Diccionario teórico y crítico del cine*. Buenos Aires: La Marca.
- Casetti, F. (1993; tr. 1994). *Teorías del cine*. Madrid: Cátedra.
- Elsaesser, T. y M. Hagener (2010): *Film Theory. An Introduction through the Senses*. London, Routledge
- Russo, E. (1998). *Diccionario de cine*. Buenos Aires: Paidós.
- Stam, R. (2000): *Teoría del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía Complementaria

a) Teoría del cine

- Aitken, I. (2001). *European Film Theory and Cinema. A Critical Introduction*. Bloomington: Indiana University Press.
- Andrew, D. (1976): *Las principales teorías cinematográficas*. Barcelona, Gustavo Gili.
- (1984). *Concepts in Film Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Arias, L. M. (1997). *El cine como experiencia estética*. Valladolid, Caja España.
- Aumont, J. (2004). *Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores*. Barcelona: Paidós.
- Benjamin, W. (1940; tr. 2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México: Ítaca.
- Bordwell, D. y N. Carroll (eds.) (1996). *Post-Theory. Reconstructing Film Studies*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Braudy, L. y M. Cohen (eds.) (1999). *Film Theory and Criticism. Introductory Readings*. New York: Oxford University Press.
- Cabrera, J. (1989). *Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas*. Barcelona, Gedisa.
- Carroll, N. (1998; tr. 2002). *Una filosofía del arte de masas*. Madrid: Visor.
- Chateau, D. (2003). *Cinéma et philosophie*. París: Nathan.
- Deleuze, G. (1984). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Paidós.
- (1987). *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.
- Falzon, C. (2002; tr. 2005). *La filosofía va al cine. Una introducción a la filosofía*. Madrid, Tecnos/Alianza.
- Frampton, D. (2006). *Filmosophy. A Manifesto for a Radically New Way of Understanding Cinema*. London: Wallflower.
- Freeland, C. y T. Wartenberg (eds.) (1995). *Philosophy and Film*. New York: Routledge.
- Hennebelle, G. (ed.) (1991). *Histoire des théories du cinéma*. París: CinémAction.
- Hill, J. y P. Church (eds.) (1998). *The Oxford Guide to Film Studies*. London: British Film Institute.
- Jullier, L. (2005). *¿Qué es una buena película?* Barcelona: Paidós.
- Liandrat-Gigues, S. y J.-L. Leutrat (2003). *Cómo pensar el cine*. Madrid: Cátedra.
- Lizarazo, D. (2004). *La fruición filmica. Estética y semiótica de la interpretación filmica*. México: UAM Xochimilco.
- Lotman, Y. (1973; tr. 1979). *Estética y semiótica del cine*. Madrid: Gustavo Gili.
- Marie, M. (ed.) (1992). *Christian Metz y la teoría del cine*. Montevideo: Catálogos.
- Marrati, P. (2003). *Gilles Deleuze. Cine y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- McConnell, F. (1977): *El cine y la imaginación romántica*. Barcelona: Gustavo Gili.

- McGinn, C. (2005). *The Power of Movies. How Screen and Mind Interact*. New York: Vintage Books.
- Metz, C. (1978; tr. 2005). *Ensayos sobre la significación en el cine (2 vols.)*. Barcelona: Paidós.
- (1973). *Lenguaje y cine*. Barcelona: Planeta.
- Mitry, J. (1963; tr. 1978). *Estética y psicología del cine (2 vols.)*. México: Siglo XXI Editores.
- Montiel, A. (1999). *Teorías del cine. El reino de las sombras*. Barcelona: Montesinos.
- Nelmes, J. (ed.) (2007). *Introduction to Film Studies*. London: Routledge
- Nichols, B. (ed.) (1976). *Movies and Methods*. Berkeley: University of California Press.
- Pérez Estrenmera, M. (comp.) (1971). *Problemas del nuevo cine*. Madrid: Alianza Editorial.
- Pezzellá, M. (2004). *Estética del cine*. Madrid: Visor.
- Ray, R. (2001). *How a Film Theory Got Lost and Other Mysteries in Cultural Studies*. Bloomington: Indiana University Press.
- Rivera, J. A. (2003). *Lo que Sócrates diría a Woody Allen. Cine y filosofía*. Madrid: Espasa Calpe.
- Ruiz, S. et al. (1998). *El compás de los sentidos (Cine y estética)*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Shepherdson, K. J. et al. (2003). *Film Theory*. London: Routledge.
- Tredell, N. (2002). *Cinemas of the Mind. A Critical History of Film Theory*. Cambridge: Icon Books.
- Zumalde, I. (2006). *La materialidad de la forma filmica. Crítica de la (sin)razón postestructuralista*. San Sebastián: U. País Vasco

b) Análisis cinematográfico

- Bordwell, D. (1989; tr. 1995). *El significado del filme. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona: Paidós.
- Barker, M. (2000). *From Antz to Titanic. Reinventing Film Analysis*. London: Pluto Press.
- Beuchot, A. (2007). *Espejos de luz. Aproximaciones a la hermenéutica cinematográfica*. México: Limusa Noriega.
- Casetti, F. y F. Di Chio (1990; tr. 1991). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- Buckland, W. (2000). *The Cognitive Semiotics of Film*. Cambridge: Cambridge University Press.
- (ed.) (1995). *The Film Spectator. From Sign to Mind*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- (1998). *Teach Yourself Film Studies*. London: NTC Publishing.
- Burch, N. (1970). *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos.
- Btwater, T. y T. Sobchack (1989). *Film Criticism. Major Critical Approaches to Narrative Film*. New York: Longman.
- Dick, B. F. (1981). *Anatomía del film*. México: Noema.
- Elsaesser, T. y W. Buckland (2002). *Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis*. Londres: Arnold.
- Faulstich, W. y H. Korte (eds.) (1999). *Cien años de cine. 5 Vols*. México: Siglo XXI Editores.
- Geiger, J. y R. L. Rutsky (eds.) (2005). *Film Analysis. A Norton Reader*. New York, Norton.

González Requena, J. (1995). *El análisis cinematográfico. Teoría y práctica del análisis de la secuencia*. Madrid: U. Complutense.

----- (2001): *L'analyse de sequences*. París, Nathan

----- y M. Marie (2008): *Lire les images de cinéma*. París, Larousse

Kuchenbuch, T. (2005). *Filmanalyse. Theorien. Methoden. Kritik*. Viena: Böhlau.

Machado, A. (2008): *El sujeto en la pantalla*. Barcelona, Gedisa.

Marzal Felici, J. J. (2000): *Guía para ver y analizar Ciudadano Kane (Orson Welles)*.

Valencia, Naus Libres

Perkins, V. (1976). *El lenguaje del cine*. Madrid: Fundamentos.

Schmidt, M.: (1997). *Análisis de la realización cinematográfica*. Madrid: Síntesis.

Zavala, L. (2005). *Elementos del discurso cinematográfico*. México: UAM Xochimilco.

Hemerografía

- *Cahiers du Cinéma*
- *Camera Obscura*
- *Cinema Journal*
- *Dirigido Por*
- *Film Criticism*
- *Film Quarterly*
- *Studies in American Cinema*
- *Studies in French Film*
- *Studies in Chinese Cinema*
- *Studies in Documentary*
- *Version Original*
- *Wide Angle*

Filmografía

Durante el Diplomado en Análisis se trabajará con materiales digitales, y en cada módulo se proyectarán secuencias en este formato con el fin de analizar secuencias, fragmentos y fotogramas específicos de cada película, de acuerdo con los fines de cada uno. Cada docente llevará sus materiales en la sesión correspondiente.

Entre las películas que será conveniente que los asistentes conozcan, considerando que están entre las más analizadas en la historia del cine, se encuentran las siguientes:

8 ½ / 2001 / 2046 / 39 Escalones / 400 Golpes / Acorazado Potemikin / Amarcord / Angels with Dirty Faces / L'Anne Derniere a Marienbad / Annie Hall / The Apartment / The Birds / Blackmail / Blade Runner / Bonnie and Clyde / Casablanca / Citizen Kane / Dr. Zhivago / El eclipse / El Gabinete del Dr. Caligari / The Godfather / Gonne with the Wind / The Grapes of Wrath / Hannah and her Sisters / High Noon / Jurassic Park / La aventura / Ladrón de bicicletas / M / Manhattan / Meet Me in St. Louis / North by Northwest / Once Upon a Time in America / Ossessione / Out of His Past / The Postman Always Rings Twice / Rashomon / Scarface / The Searchers / Los siete samurai / Sin aliento / Singing in the Rain / Stagecoach / Sunset Boulevard / Terminator / La terra trema / Torn Curtain / Vertigo / Zoot Suit

Sitios web

- SEPANCINE: Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico
<http://www.sepancine.mx>

- ASAECA: Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual
<http://www.asaeca.org>
- AEHC: Asociación Española de Historiadores del Cine
<http://aehc.uji.es>
- AFECCAV: Association Française des Enseignants et Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel
<http://afeccav.org>
- SCMS: Society for Cinema and Media Studies
<http://www.cmstudies.org>
- SOCINE: Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual
<http://www.socine.org.br>

LUGAR EN EL QUE SE IMPARTIRÁ

Cineteca Nacional
Estudios Churubusco
Fonoteca Nacional

DURACIÓN, FECHA Y HORARIOS

El Diplomado en Análisis se impartirá del 7 de octubre de 2011 al 5 de agosto de 2012. El horario del Diplomado será de 11 a 14 y de 17 a 20 horas los sábados para un grupo de 25 a 40 personas. La duración de cada módulo oscila entre 3 y 8 semanas cada uno, de acuerdo con los contenidos correspondientes al programa.

Módulo 1: Introducción al Análisis	
Del 15 de Octubre al 5 de Noviembre de 2011	24 horas
Módulo 2: Elementos del Lenguaje Cinematográfico	
Del 12 de Noviembre de 2011 al 21 de Enero de 2012	48 horas
Módulo 3: Análisis de Secuencias	
Del 26 de Enero al 10 de Marzo de 2012	48 horas
Módulo 4: Análisis de los Géneros Cinematográficos	
Del 24 de Marzo al 19 de Mayo de 2012	42 horas
Módulo 5: Métodos de Análisis	
Del 26 de Mayo al 9 de Junio de 2012	18 horas
Módulo 6: Taller de Análisis	
Del 16 de Junio al 7 de Julio de 2012	24 horas

Subtotal de cursos: 204 horas

Las siete conferencias magistrales se realizarán durante el periodo de cada uno de los seis módulos, en función de la disponibilidad reservada de cada uno de los invitados, residentes en el extranjero. Cada conferencista impartirá dos charlas: una sobre su experiencia personal en el análisis (con duración de 1 hora), y otra en la que mostrará su trabajo en la práctica del análisis (con duración de 2 horas).

Subtotal de conferencias: 21 hrs.

Duración total del Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico: 225 hrs.

CUPO MÍNIMO Y MÁXIMO

Se formará un grupo con un cupo mínimo de 25 y máximo de 40 personas.

PORCENTAJE MÍNIMO DE ASISTENCIA PARA OBTENER EL DIPLOMADO

Se hace acreedor al reconocimiento total del Diplomado en Análisis quien haya cursado y acreditado la totalidad de las sesiones, ó el 80% de asistencia mínima, y que además acredite las evaluaciones parciales y globales, y entregue los resultados de su proyecto.

ANTECEDENTES REQUERIDOS A LOS PARTICIPANTES

Las becas serán otorgadas a estudiantes de la UAM y trabajadores de la Cineteca Nacional. Se mantiene un porcentaje de becas abierto, en función del cupo limitado, para instituciones públicas en las que se impartan cursos de teoría y análisis cinematográfico. Se convocará a diversas instituciones públicas, las cuales podrán realizar aportaciones aplicando cuotas asignadas a su capacitación, préstamo de instalaciones y equipos, pago parcial de gastos derivados de las conferencias magistrales y los gastos asignados al proyecto editorial. Estas instituciones son: IMCINE; Estudios Churubusco; Fonoteca Nacional; CCC; CUEC y Filmoteca UNAM, entre otras.

DETERMINACIÓN DE LAS MODALIDADES DE LA SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Los requisitos para postular al Diplomado consisten en entregar:

- Perfil Académico
- Carta de Motivos
- Anteproyecto de Análisis

También será necesario realizar una entrevista presencial durante agosto o septiembre de 2011. Hacer cita en diploana@hotmail.com

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Dr. Lauro Zavala, Profesor-Investigador Titular, Departamento de Educación y Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X)

PRESUPUESTO

Véase Anexo