

MAESTRÍA EN CINE

1.- Fundamentación

1.- Pertinencia interna:

La Maestría en Cine surge como una iniciativa del Departamento de Comunicación orientada a ofrecer un espacio académico innovador para la creación y el estudio avanzado del fenómeno audiovisual. Pretende convertirse en un punto de encuentro interdisciplinar en el que se gesten, desarrollan y concluyan proyectos de expresión cinematográfica a partir del análisis de la teoría del audiovisual y de las técnicas para su producción.

Esta nueva oferta educativa se inscribe dentro de una sólida tradición de la enseñanza de la comunicación y el cine de la que la IBERO tiene ya un liderazgo internacional; por tanto, la creación de esta Maestría, pretende contribuir a profundizar la formación profesional y fomentar la capacidad innovadora del creador audiovisual a través de una base teórica y metodológica (Artículo 2 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la UIA).

En este sentido, proponemos una perspectiva práctico-teórica en la que el proceso creativo detona y conduce a la reflexión. En palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, se trata no de una praxis reiterativa imitativa, sino de una "praxis innovadora, creadora, cuya creación no se adapta plenamente a una ley previamente trazada, y desemboca en un producto nuevo y único" (Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, México, Siglo XXI Editores, p.319). Es así como el objeto a lo largo del proceso de creación un guion de largometraje o un producto fílmico implica reflexionar sobre la relación entre la obra, su creador y la circunstancia en la que se crea. Por tanto, no se trata de una oferta de adquisición de conocimientos técnicos, ni tampoco se trata de un posgrado que analice lo cinematográfico desde lo meramente teórico. Se trata de un programa que vincula la práctica con la teoría a partir del proceso de creación, es práctico-teórico. La Maestría en Cine plantea una estructura curricular en la que se vinculan dos ejes: la creación cinematográfica, es decir, los aspectos técnicos y artísticos de la práctica, y el análisis del audiovisual desde distintos frentes teóricos y metodológicos. Estos dos ejes se articulan en un proyecto que puede tomar la forma de un guion cinematográfico de al menos ochenta minutos de duración, una propuesta de una serie televisiva planteada a través del documento rector, y del guion del programa piloto, o bien, una película filmada, ficción, documental o el piloto de una serie. La orientación del programa es eminentemente práctica, por lo tanto, atendiendo el reglamento de la UIA: su función es el perfeccionamiento de una práctica profesional específica, estrechamente vinculada con las necesidades laborales y de desarrollo de la profesión. (Artículo 2 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la IBERO). Sin embargo, con los componentes de teoría e investigación, presente en el plan de estudios, pretendemos formar profesionales que puedan intervenir en el vasto campo profesional y

social del audiovisual desde una perspectiva creativa y con sentido de la lógica de la producción. Profesionales informados, críticos y dotados de las herramientas para procurar la innovación.

La Maestría en Cine se concibe como una consecuencia del éxito que desde 1957 ha tenido la Universidad Iberoamericana en la instrucción cinematográfica, primero en la extinta Escuela de Cultura Cinematográfica, y más tarde en la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de Información, fundada en 1960 (Teresa Matabuena, "El Instituto y la Escuela de Cultura Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana," *Ibero* 26, 2013: 42-43. Jaime Ponce, "50 años de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana," Programa Mensual de la Cineteca, 2010: 27-36). Actualmente la Licenciatura en Comunicación cuenta con alrededor de 1250 estudiantes, de los cuales cerca de 100 pertenecen al subsistema de cine y otros 40 al subsistema de televisión. Estos alumnos adquieren los conocimientos esenciales de la producción cinematográfica o televisiva, complementados con las asignaturas específicas de su interés. Muchos de los egresados de la licenciatura han encontrado espacios de desarrollo profesional de modo sobresaliente. Una revisión de los logros de muchos de ellos nos indica que hay licenciados en comunicación de la IBERO laborando en muchas de las áreas del ámbito cinematográfico: producción, distribución, exhibición, difusión, crítica y enseñanza. Esta experiencia acumulada sirve como un soporte que permite a la Maestría en Cine plantear una continuidad del trabajo realizado por la licenciatura, y proyectarlo hacia el futuro con un mayor grado de profesionalismo, riqueza intelectual y compromiso social. Para los aspirantes que no son egresados de la IBERO, el programa ofrece un acercamiento novedoso a la práctica profesional desde la tradición y los valores de nuestra institución.

La Maestría en Cine responde de modo favorable a muchos de los planteamientos formulados por la Filosofía Educativa de la UIA. El plan de estudios propuesto no sólo procura la formación de especialistas en el fenómeno audiovisual que puedan desempeñarse como creadores del cine y, por extensión de la televisión y los nuevos medios, también contempla la creación de un espacio que fomente el humanismo integral de los estudiantes. Esto implica propiciar la formación de profesionistas creativos, que se expresen con transparencia y vigor; críticos, conscientes de las condiciones, los criterios y los diversos ámbitos del conocimiento humano; libres, con la capacidad para establecer sus propios fines; solidarios, conscientes de su ser social y de la responsabilidad que esto entraña; y, afectivamente integrados, sensibles a la naturaleza íntima de los dinamismos humanos y conozcan así cuál es su fundamento y potencialidad.

La Maestría en Cine responde también a las metas del Plan Estratégico 2013-2020 al procurar un programa que hace aportaciones específicas a cada una de las líneas de acción previstas en este documento:

1. Modelo educativo: La Maestría en Cine procura una formación integral en la que se ofrezcan experiencias fundantes y transformadoras que permitan desarrollar las dimensiones ética, afectiva, estética y trascendente de los estudiantes. Las producciones audiovisuales que se crearán como resultado del proceso educativo no sólo responderán, de esta manera, al deseo de expresión personal y de poner en práctica las pericias productivas, sino que serán también vehículos para que cada individuo ensaye un punto de vista crítico, responsable y solidario para entender las problemáticas de su entorno.

2. Calidad académica: La Maestría en Cine incorporará un innovador modelo teórico-práctico que retoma la tradicional excelencia en el campo del estudio de la comunicación de la IBERO, y la fusiona con un plan de estudios competitivo a nivel internacional y único en México.

3. Portafolio de programas: La Maestría en Cine se concibe como un espacio educativo socialmente pertinente al vincularse con las necesidades de una mejoría en la calidad de las producciones audiovisuales del país con mayor reflexión crítica y perspectiva ética y social. Responde así, no sólo a las necesidades de los estudiantes, sino de modo efectivo a las de un mercado laboral y un entorno social que, como se explicará más adelante, experimenta un dinamismo en expansión y demanda profesionales cada vez mejor calificados, más independientes y con mayor sentido crítico.

4. Internacionalización: Una de las ventajas competitivas de la Maestría en Cine es que la IBERO ya cuenta con la certificación internacional de ser la única universidad privada en el país, y una de las tres únicas escuelas mexicanas, junto con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y el Centro de Capacitación Cinematográfica, en pertenecer a la CILECT, la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) que agrupa a las principales escuelas de cine del mundo.

Esto implica que la Maestría en Cine ya cuenta de inicio con un aval de reconocimiento internacional como un punto de partida para estrechar vínculos y colaboraciones con otras instituciones del mundo. La colaboración con la asociación permite intercambio de alumnos y profesores, así como la creación de redes de investigación y vinculación específicas. Al mismo tiempo, el programa de maestría que se propone busca una participación activa de las dinámicas internacionales que procuran implementar los más altos estándares educativos para la enseñanza y el aprendizaje del audiovisual.

5. Vinculación: El programa de la Maestría en Cine procura una vinculación directa con la planta productiva a través de la gestación por parte de los alumnos de proyectos de producción factibles de ser producidos por instancias tanto públicas como privadas. De esta manera, se concibe a la Maestría en Cine como un lugar de investigación-creación, en el que se gesten propuestas concretas de aplicación directa en el campo profesional y social con una mirada renovada a la práctica cinematográfica y televisiva.

6. Gestión eficaz y eficiente de recursos: Dado que la Maestría en Cine se inscribe dentro del Departamento de Comunicación, que ya cuenta con buena parte del personal y equipo adecuados para la gestión de la enseñanza audiovisual, es de estimar que el programa propuesto optimice y racionalice el uso de recursos económicos y la infraestructura de la Universidad al poder implementarse con una mínima inversión adicional.

En resumen, la Maestría en Cine se propone como un programa que responde a las necesidades de la sociedad y a la misión de la Compañía de Jesús, que integra la experiencia acumulada en la enseñanza del audiovisual en la IBERO y la proyecta hacia el futuro enriqueciéndola con una propuesta educativa socialmente pertinente, innovadora, sustentable y vinculada directamente con el campo profesional en México y el mundo.

2.- Pertinencia externa:

Para los fines de este proyecto, se entiende el cine no únicamente como el apelativo que nombra la forma primigenia del soporte químico analógico capaz de captar y reproducir imágenes en movimiento; más que una tecnología, vemos lo cinematográfico como la práctica de generar y recibir presentaciones audiovisuales, analógicas o digitales, de género indeterminado, inalterables en sus componentes formales, con una duración fija, esencialmente creadas para ser reproducidas, y que se puedan exhibir en algún tipo de pantalla, ya sea en recintos teatrales especiales para ello, en televisión o a través de dispositivos digitales. Lo fílmico, visto así, es una actividad compleja derivada de la confluencia de múltiples saberes, habilidades y actitudes.

El cine es un punto de encuentro donde convergen la tecnología, la industria y el arte. Surgido a finales del siglo XIX como una manifestación de la Revolución industrial, ha incorporado de modo dinámico y puntual las innovaciones tecnológicas de los siglos XX y XXI. Planteado en sus orígenes como un espectáculo popular, evolucionó hasta convertirse en una de las industrias culturales más importantes e influyentes de nuestro tiempo. Apropiado por los artistas desde tiempos tempranos, acabó por convertirse en una de las formas canónicas de la expresión creativa de los últimos cien años. A esta tridimensionalidad (tecnología-industria-arte) del cine habría que sumar un cuarto aspecto que lo define: su dimensión social. Como obra narrativa y artificio de representación visual y sonora, el cine ha sido espejo reflector y modelador de identidades, resguardo de la memoria personal y colectiva, proyección de anhelos, temores y fantasías y vehículo a través del cual se gestan y difunden ideas e ideologías, significados y significantes. Este carácter complejo de lo cinematográfico lo convierten en un campo de estudio tradicionalmente analizado desde la interdisciplinariedad. Para los fines de la Maestría en Cine consideramos, por tanto, concebir nuestro objeto de estudio desde sus múltiples aristas, pero focalizando la oferta educativa en la práctica del proceso creativo que redundará en una obra artística identificada como una película o un guion de largometraje. Entendemos el programa, de esta manera, como un incitador de propuestas creativas que sean el resultado de un proceso de indagación en las complejas realidades de nuestro entorno, que atiendan la problemática particular propia de nuestra industria audiovisual, que reconozcan la necesidad de ofrecer representaciones justas de los distintos actores sociales, que estén dotadas de valores de producción que correspondan a los estándares de calidad industrial, pero desde una lógica sustentable, y, primordialmente, que sean vehículos de la

expresión artística capaces de contribuir al enriquecimiento de nuestra cultura.

México cuenta con una reconocida tradición en el campo de la expresión audiovisual. Los datos estadísticos recientes son reveladores de una realidad que dotan de pertinencia al esfuerzo de ofrecer un programa de posgrado que tenga al cine como objeto de estudio. Nuestro país es el cuarto país en el mundo donde más boletos se vendieron para asistir a la proyección de una película en el 2015, la cuarta nación con más salas cinematográficas y el lugar donde la afluencia a los recintos cinematográficos ha crecido en el último año a un ritmo más de dos veces que el del resto del planeta. Tanto en el cine, como en televisión, y ahora en los nuevos medios, los mexicanos destacan a nivel internacional por su creatividad y profesionalismo. Es notable, por ejemplo, que cada año aumenten las películas nacionales que obtienen premios en festivales de cine de todo el mundo y es digno de atención, que el cine mexicano tenga también una distribución creciente en los mercados internacionales. En las últimas dos décadas la actividad productiva ha experimentado un dinamismo inusitado, con un incremento anual en la cantidad de largometrajes producidos y en el número de espectadores que acuden a las salas a ver estas obras. De esta manera, mientras que en 1997 se produjeron 9 largometrajes, y en el 2002, apenas 14, en el 2015 la cifra aumentó a 140 películas, la cifra más alta en la historia del cine nacional. De estas producciones un 35% del total corresponde a obras documentales, la mayoría de las cuales se hace de modo independiente. Por otro lado, en el 2015, el cine mexicano registró una asistencia de 17.5 millones de espectadores, con 80 películas estrenadas. Aunque esta cifra representa una disminución con respecto al 2013 y 2014; se trata del tercer año con mayor afluencia a películas nacionales en los últimos 25 años y representa 19% de los estrenos en 2015. Finalmente, es digno de atención el hecho de que a los recintos de exhibición tradicionales se han sumado foros alternativos y festivales de cine en casi todas las entidades federativas. (Los datos numéricos de este apartado están tomados del Anuario estadístico de cine mexicano 2015 del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE-Secretaría de Cultura).

Todas estas cifras son indicativas de que la expresión cinematográfica goza de buena salud en nuestro país y que la demanda de profesionales de la producción augura ser cada vez mayor. Si consideramos que la naturaleza del trabajo del cineasta no se restringe solamente a la creación de obras audiovisuales para la pantalla en recintos cerrados, sino que también se desarrolla en el ámbito de la publicidad, televisión, nuevos medios y en una diversidad de aplicaciones para las diversas actividades empresariales, educativas e institucionales, se puede afirmar que el oficio del cineasta tiene potencial de desarrollo. Es preciso, a este respecto, señalar también los retos y problemas que la actividad cinematográfica presenta hacia el futuro inmediato y el modo como se puede esperar que los futuros profesionales pueden enfrentarlos y resolverlos.

El panorama antes presentado sobre la naturaleza de la industria audiovisual mexicana plantea una situación que permite augurar la existencia de oportunidades para los futuros cineastas formados en la Maestría en Cine, existen, sin embargo, numerosos problemas a resolver. Uno de los más evidentes es el aspecto de la sustentabilidad financiera del cine. Se puede afirmar que en México el cine subsiste gracias al apoyo estatal, fundamentalmente del IMCINE, que, como vimos, apoya el 70% de la producción nacional. El gran problema del cineasta actual no está en la dificultad de producir sino en la de distribuir y exhibir su obra. Según datos del 2015 de esta dependencia

federal, las cifras de los espectadores que acuden a ver cine mexicano han aumentado en los últimos años, pero la participación en taquilla ha disminuido. Es decir, los ingresos generados en la exhibición tradicional no han producido utilidades para la mayoría de las películas. Muchas de las cintas no logran una distribución comercial tradicional o, las que lo hacen, en casi todos los casos no rebasan las dos semanas de exhibición. Aunque las ventanas de distribución en televisión de paga y plataformas online representan una alternativa que empieza a ser significativa en términos de audiencia e ingresos, hasta el momento no han tenido el dinamismo que requiere la abundante oferta de películas. Dados los niveles de piratería tan altos que tiene México y los cambios en las costumbres de acceder a los contenidos mediáticos, la venta directa de películas en DVD o descargas legales, representa un porcentaje todavía marginal de los ingresos. Una tendencia reciente en la industria audiovisual mundial, particularmente en la de los países que líderes de la producción y distribución internacional es la del auge de las narrativas seriales para plataformas digitales. En México, pese a su larga tradición en la producción de ficción televisiva, ésta todavía es una actividad incipiente.

En resumen, las tendencias profesionales de la práctica profesional apuntan hacia la demanda de profesionales que aporten contenidos más cercanos a los intereses de los espectadores, a la segmentación de las audiencias, muchas de ellas de nicho, a la búsqueda de nuevas estrategias de financiamiento, al ejercicio presupuestal mucho más riguroso basados en modalidades de producción que minimicen los costos, a la incursión en nuevos formatos y canales de distribución, al uso creativo de las nuevas tecnologías y a la propuesta de contenidos originales, atractivos y pertinentes. De esta manera, la Maestría en Cine responde a la necesidad de formar creadores cinematográficos que puedan hacer aportaciones significativas para fortalecer la industria audiovisual en al menos tres aspectos: generación de contenido cinematográfico que enriquezca la cultura, generar esquemas de actividad económica basados principalmente en la autogestión y ofrecer entretenimiento de calidad. El profesional del cine actualmente, más que responder a los requerimientos específicos de empleadores ya consolidados, tiene su campo de acción en la propuesta de proyectos innovadores desarrollados de manera independiente. Esta es la característica particular de esta disciplina.

Tradicionalmente la formación del profesional de la producción cinematográfica en México se ha ofrecido en escuelas y academias de cine y en universidades. Las escuelas y academias son espacios de instrucción, por lo general informales que no expiden un certificado con validez oficial. La mayoría de estos recintos ofrecen cursos sueltos de corta duración que con frecuencia llegan a consolidar un conocimiento más bien técnico.

Las escuelas más prestigiadas de esta categoría, como el CUEC y el CCC, pueden considerarse las más cercanas en propósitos y aspiraciones a la Maestría en Cine, pero se desmarcan de la UIA en al menos tres aspectos fundamentales: el grado, la duración y la interdisciplinariedad. Hasta hace muy poco tiempo estos dos centros sólo ofrecían un certificado de estudios. Sólo recientemente ya otorgan un diploma con validado como licenciatura. La duración de los cursos en CUEC y CCC es de cuatro años, la UIA ofrece un programa más compacto y condensado, mucho más acorde con las tendencias internacionales. Los programas y la actividad escolar de CUEC y CCC no participan de las dinámicas propias de la actividad universitaria, ni siquiera la escuela de la UNAM. Estos son centros de

saber caracterizados por su hermetismo y autoreferencialidad, que limitan la oferta educativa a materias restringidas a lo exclusivamente cinematográfico. El programa de la Maestría en Cine, por el contrario, abre la práctica cinematográfica a saberes universales, científicos y humanistas, que redundan en una postura crítica ante la producción fílmica.

La formación en las universidades del profesional de la producción cinematográfica se da principalmente a través de las licenciaturas en comunicación. La mayoría de las instituciones que ofrecen estos programas incluyen en la currícula por lo menos algún curso dedicado específicamente al estudio del cine, y contemplan líneas optativas en el campo del audiovisual, pero sin profundizar en el conocimiento particular de este campo del saber.

Es así como, mientras que las escuelas de cine pueden ofrecer, por ejemplo, de diez a veinte cursos, entre obligatorios y optativos, dedicados exclusivamente al estudio del cine, la mayoría de las universidades incluyen a lo más dos cursos de esta naturaleza en su plan de estudios. Por otro lado, las escuelas de cine tienen un limitado alcance en cuanto a cursos de educación complementaria, a diferencia de las universidades más consolidadas, como la Iberoamericana, que ofrece a sus estudiantes un completo catálogo de cursos y actividades académicas optativas.

La legitimación del cine como objeto de estudio de posgrado en el ámbito universitario mexicano es todavía incipiente. En la actualidad existe una oferta muy escasa de programas académicos de temáticas audiovisuales, algo que contrasta con la muy amplia propuesta de estudios que puede encontrarse en los EEUU, Inglaterra o Francia, e incluso Brasil, que tiene una larga tradición de estudios de maestría y doctorado en el campo.

Para presentar un panorama general conviene establecer una distinción esencial, los estudios de posgrado de cine podemos distinguirlos a partir de dos grandes categorías: A) programas de estudios cinematográficos, es decir, que centran la atención en la historia, teoría y análisis de la imagen en movimiento, y B) los programas de creación audiovisual.

A) Programas de estudios cinematográficos

En los países donde se ofertan licenciaturas, maestrías y doctorados dedicados al cine, esta disciplina ya se ha consolidado como un

campo de estudio específico. En México, sin embargo, el audiovisual suele estar asociado en los estudios de posgrado como una derivación de los campos de la Comunicación o de la Historia del arte, y, en términos generales es un campo poco estudiado pese a tener en el país uno de los patrimonios audiovisuales más ricos del mundo, tal como demuestra el investigador Lauro Zavala con un diagnóstico muy completo que hizo sobre el estado que guardan los estudios cinematográficos en México. (Los estudios sobre cine en México: un terreno en construcción).

El campo de los estudios cinematográficos en el mundo suele construirse a partir de la simbiosis interdisciplinar que se ve reflejada en los cursos que suelen ofertarse: métodos de investigación sobre el cine, historia del cine, teorías cinematográficas, monográficos de autores, géneros y cines nacionales, temáticas de análisis visual, cultura mediática y nuevos medios, así como filosofía de la imagen, historia del arte, industrias culturales, estética y asignaturas en las que el cine es visto a la luz de otros campos disciplinares de las humanidades y las ciencias sociales. Algunos programas incluyen también materias de conservación, curaduría y gestión de archivos fílmicos. Unas cuantas universidades complementan la oferta con la publicación de libros y revistas especializadas, cineclubs y la organización de congresos y simposios especializados.

En México son escasos los estudios de posgrado en el campo de los estudios cinematográficos:

1) Maestría y Doctorado en Historia del Arte. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México.

Estos programas tienen su origen en los años treinta. Tradicionalmente los estudiantes de historia del arte habían tenido la opción de llevar a cabo sus estudios eligiendo un periodo histórico particular: Arte indígena en América, Arte de los virreinos, Arte moderno y Arte contemporáneo. En fechas recientes, se han añadido otros tres campos de conocimiento: Teoría y metodología, Estudios curatoriales y Estudios cinematográficos. La formalización del estudio del cine en esta institución, que ha ido de la mano con la incorporación de investigadores de la disciplina e interés del estudiantado, hasta ahora se ha traducido en la oferta de sólo uno o dos cursos por semestre. Para el periodo de primavera del 2016, por ejemplo, se ofertó sólo una asignatura de carácter introductorio. Los programas contemplan que los estudiantes se titulen con un proyecto de investigación.

2) Maestría en Estudios Cinematográficos. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara.

Ligado a la Licenciatura en Artes Audiovisuales, la pionera en México en ofrecer grado universitario a los estudios de la práctica universitaria, se creó este programa de maestría que contempla dos campos de especialización: guion e investigación.

Durante esta formación, a lo largo de dos años, los estudiantes toman cursos de historia, teoría y análisis cinematográfico, además de asignaturas que abordan las metodologías de la investigación del arte. También eligen diversas optativas del campo de las humanidades y las artes. Los estudiantes optan por una tesis o la escritura de un guion cinematográfico. Pese a que el centro se vincula directamente con las escuelas de artes y más concretamente con la licenciatura en cine, los estudiantes no tienen contacto directo con la práctica.

3) Maestría en Teoría y crítica de cine. Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas. Morelia, Michoacán.

Este instituto privado ofrece estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Los programas de posgrado tienen una fuerte orientación hacia el estudio del cine desde diversas perspectivas humanísticas: sociología, semiótica, antropología, etc. El programa se articula en torno a los intereses de la planta docente más vinculada con el campo de las ciencias sociales que propiamente al del estudio de los fenómenos cinematográficos.

4) Maestría en Arte Cinematográfico. Casa Laam. Ciudad de México

Este programa imparte en la modalidad virtual cursos de historia, teoría, monográficos de cineastas, escritura de guiones y lenguaje cinematográfico. Todo se imparte empleando herramientas de internet, a través de un solo "director-coordinador" que "coordina toda la interrelación de conocimientos, prácticas y actividades académicas, las cuales incluyen, entre otras, chats, foros, exámenes en línea, talleres, investigaciones, realización de guiones y cortos cinematográficos."

Otras maestrías en arte o comunicación suelen considerar cursos aislados de tema cinematográfico, pero a manera de optativa o asignatura complementaria. Por ejemplo, en la Maestría en Estudio de Arte de la UIA, se ofrece un curso optativo en Medios audiovisuales.

La Maestría en Cine de la UIA tiene un propósito profesionalizante y, por lo tanto, más vinculada a la práctica. Sin embargo contempla mayor número de cursos teóricos que la mayoría de los programas aquí descritos.

B) Programas de Creación Audiovisual

Todavía es más escaso encontrar oferta de estudios de posgrado dedicados a la creación cinematográfica:

1) Maestría en Guion. CENTRO. Ciudad de México.

De reciente creación, tiene el objetivo de ofrecer cursos y talleres encaminados a la creación de guiones de cine y televisión. Ofrece en tres semestres las asignaturas de Introducción a la cinematografía I y II, Fundamentos de guion, Modelos narrativos para guionistas, Dramaturgia, Análisis de lenguaje audiovisual, Taller de guion de cine y televisión, De la tinta a la cinta, Taller de realización, Antropología audiovisual, Análisis discursivo de guiones, Adaptación de textos literarios y Taller de tesis. En el cuarto semestre el alumno desarrolla y termina su proyecto final consistente en un texto fílmico.

2) Maestría en Cine Documental. Facultad de Arte y Diseño-Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Universidad Nacional Autónoma de México.

Este programa es parte del más general Posgrado en Artes y Diseño ofertado por la FAD/UNAM y en el que se agrupan las maestrías en Artes Visuales; Docencia en Artes y Diseño; Diseño y Comunicación Visual y Cine Documental. Esta última se imparte en coordinación con el CUEC y contempla diversos campos disciplinares: Realización de cine documental, Producción y gestión de documentales, Cinematografía documental e Investigación del documental. Al final del segundo año de estudios, se contempla que los estudiantes hayan emprendido la realización de una obra documental.

3) Maestría en Guion y Dirección de Cine. Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas. Morelia.

Además de la referida Maestría en teoría y crítica de cine, esta institución oferta la Maestría en dirección y guion, que contempla cursos orientados a construir el conocimiento que permita concluir en dos años un guion de largometraje, la filmación de un corto o las escenas de un largometraje.

4) Maestría en Guionismo. Universidad Intercontinental. Ciudad de México.

Este programa se estructura en torno a 16 asignaturas con las que los estudiantes van dando forma a diversos guiones para distintas aplicaciones, particularmente la cinematográfica.

5) Maestría en Estudios Cinematográficos. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Universidad de Guadalajara.

Una de las áreas de especialidad de este programa contempla la creación de un guion de largometraje basado en una investigación. Para lograr este objetivo se contempla que los estudiantes tomen cursos de teoría narrativa y dramática, talleres de escritura, análisis cinematográfico, e industria cinematográfica.

6) Maestría en narrativa y producción digital. Universidad Panamericana. Ciudad de México.

Este programa está orientado primordialmente a la producción de obras de animación digital, pero considera la posibilidad de crear cortometrajes de ficción en video digital.

7) Curso de guion cinematográfico. Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) Ciudad de México.

Aunque no se trata de un posgrado como tal, ya que no ofrece un grado de validez oficial, este programa tiene una estructura y solidez similar a la de una maestría. Tiene duración de dos años y se organiza en torno a una serie de cursos de dramaturgia, lenguaje y análisis de cinematográfico, teatro, producción de cine y talleres de guion para ficción y documental. Se contempla que el estudiante concluya hacia el final del curso un guion de largometraje.

Con base en lo anterior se observa que la Maestría en Cine de la Universidad Iberoamericana se distingue de todos los demás posgrados por ser el único, junto con el del CUEC/FAD, que promueve la producción de películas, con la diferencia de que el de la UNAM sólo contempla al cine documental, mientras que en el de la UIA contempla todos los formatos y géneros que los estudiantes persigan. Por otro lado, en la maestría de la UIA, se ofrece una salida en escritura de guiones de largometraje, que, a diferencia de los otros posgrados que también lo proponen -los de la UdeG, CENTRO, UIC y el CCC- contempla que el proyecto para la obtención del grado pueda ser una serie televisiva. De nuevo aquí proponemos un rasgo diferenciador; la posibilidad de incursionar en el campo de la ficción televisiva, que, en los últimos años, en todo el mundo, se ha convertido en el espacio privilegiado de la experimentación en propuestas narrativas audiovisuales, un tema que en México todavía no ha merecido la atención de la academia. Por último, otro rasgo distintivo de nuestro programa es considerar que quienes opten por la línea de la escritura estén obligados a involucrarse directamente en la filmación de los proyectos, colaborar activamente en los rodajes de sus compañeros y adquirir competencias técnicas. Esto permitirá que los guionistas tengan un entendimiento de primera mano de las implicaciones que existen para llevar a cabo un texto cinematográfico y, de esta manera, considerar a los escritores mucho más cercanos al mundo de la producción que de la literatura, tal como sucede en el campo profesional. En este sentido resulta asombroso que ninguno de los programas antes descritos contempla esta realidad en su propuesta educativa.

3.- Razón(es) para crear una maestría:

La Maestría en Cine es un programa único en México y se presenta como un espacio educativo innovador, socialmente pertinente y sustentable que plantea contribuciones para el enriquecimiento de la actividad audiovisual de nuestro país, ofreciendo soluciones a sus problemáticas y abriendo el espacio para la experimentación de nuevas maneras de concebir al cine. Se propone un enfoque práctico-teórico en el que el proceso creativo detona y conduce la reflexión. Es así como el objeto a lo largo del proceso de creación: un guion de largometraje o un producto fílmico implica reflexionar sobre la relación entre la obra, su creador y la circunstancia en la que se crea. Por tanto, no se trata de una oferta de adquisición de conocimientos técnicos, ni tampoco se trata de un posgrado que analice lo cinematográfico desde lo meramente teórico. Se trata de un programa que vincula la práctica con la teoría a partir del proceso de creación, es práctico-teórico.

Las tendencias profesionales de la práctica profesional apuntan hacia la demanda de profesionales que aporten contenidos más cercanos

a los intereses de los espectadores, a la segmentación de las audiencias, muchas de ellas de nicho, a la búsqueda de nuevas estrategias de financiamiento, al ejercicio presupuestal mucho más riguroso basado en modalidades de producción que minimicen los costos, a la incursión en nuevos formatos y canales de distribución, al uso creativo de las nuevas tecnologías y a la propuesta de contenidos originales, atractivos y pertinentes. De esta manera, la Maestría en Cine responde a la necesidad de formar creadores cinematográficos que puedan hacer aportaciones significativas para fortalecer la industria audiovisual en al menos tres aspectos: generación de contenido cinematográfico que enriquezca la cultura, generar esquemas de actividad económica basados principalmente en la autogestión y ofrecer entretenimiento de calidad. El profesional del cine actualmente, más que responder a los requerimientos específicos de empleadores ya consolidados, tiene su campo de acción en la propuesta de proyectos innovadores desarrollados de manera independiente. Esta es la característica particular de esta disciplina.

La estructura del programa permite que el estudiante pueda orientar su formación y proyecto de titulación en alguna de las tres líneas a cursar a lo largo del programa y desde el primer semestre: realización de ficción, realización documental o guion de largometraje para cine o serie televisiva.

Los requerimientos para obtener el grado exigen la aprobación de las quince asignaturas que integran el programa, así como el desarrollo y entrega de un estudio de caso, consistente en:

a) Proyecto de titulación: Dependiendo de la línea elegida podrá tomar algunas de las siguientes formas: película de ficción, película documental, guion de largometraje o guion para serie televisiva.

b) Memoria crítica: Documento de no menos de 40 páginas, en el que el estudiante ofrezca una reflexión analítica sobre su proceso creativo. El proyecto de titulación, así como la memoria crítica se desarrollan en el marco de las asignaturas, lo que permite que el alumno cuente con la orientación y el seguimiento de especialistas que potencien el trabajo individual y colaborativo en la creación del audiovisual.

2.- Objetivo general

Formar profesionales capaces de analizar, producir y evaluar películas y guiones con base en el conocimiento de las implicaciones sociales, económicas y culturales del arte audiovisual, de las estrategias de investigación aplicada a la creación y de la técnica cinematográfica, con el propósito de fortalecer las industrias mediáticas de nuestro país y el enriquecimiento del patrimonio artístico nacional de un modo crítico, innovador y comprometido con la justicia social.

3.- Objetivos específicos

OBJETIVO 1

Realizar películas y guiones que expresen con libertad las ideas que motivan su producción, a partir de la investigación creativa, la experimentación artística y el trabajo colaborativo.

OBJETIVO 2

Aplicar en la dirección, producción, guion, edición y sonido, diversas técnicas expresivas con estándares de calidad aceptados en el ámbito profesional.

OBJETIVO 3

Evaluar obras audiovisuales con base en perspectivas y criterios teórico-metodológicos innovadores del campo académico de los estudios cinematográficos.

OBJETIVO 4

Desarrollar proyectos de producción cinematográfica que respondan favorablemente a los retos del cambiante entorno mediático desde una perspectiva de sustentabilidad y justicia social.

4.- Perfil de ingreso y requisitos de ingreso

1.- Conocimientos:

Conceptos básicos del lenguaje cinematográfico. Principios técnicos, artísticos y administrativos esenciales de la producción cinematográfica.

2.- Habilidades:

Expresión de ideas a través de las formas artísticas. Manejo intermedio de las TICs. Alto nivel de comprensión de lectura, así como de expresión oral y escrita en español. Comprensión y comunicación en idioma inglés.

3.- Actitudes:

- Gusto por el cine y la creación artística en general.
- Deseo de expresar ideas personales a través del lenguaje cinematográfico.
- Disposición para la colaboración en equipos de trabajo.

4.- REQUISITOS DE INGRESO:

Título y cédula de licenciatura preferentemente en las áreas de comunicación, humanidades, artes o ciencias sociales. El Consejo Académico de la Maestría evaluará la pertinencia de admitir estudiantes provenientes de otras disciplinas sobre la base de los méritos personales de cada candidato. Promedio mínimo de ocho en estudios de licenciatura. Carta de exposición de motivos. Entrevista con el coordinador y/o Consejo Académico de la Maestría. Constancia de dominio del idioma inglés demostrada con la obtención del puntaje mínimo aprobatorio de los certificados IELTS Academic, TOEFL, FCE o cualquier otro que sea aceptado por la UIA. Calificación aprobatoria en el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III). Presentar una prueba de aptitudes para el aprendizaje y la realización de proyectos audiovisuales que será preparada y aplicada por el Consejo Académico de la Maestría.

5.- Perfil de egreso y asignaturas

CONOCIMIENTOS	ASIGNATURAS
<ul style="list-style-type: none"> • Teoría de la narrativa y la forma cinematográfica. • Técnicas y procesos para la producción eficiente y sustentable de proyectos cinematográficos. • Métodos analíticos para el estudio del cine. • Conceptos y metodologías para la expresión artística a través de las formas filmicas. 	<p>22886 NARRATIVAS PERIODÍSTICAS 23089 ANÁLISIS DE LA FORMA FÍLMICA 23092 NARRATIVA CINEMATOGRAFICA 23093 HISTORIA Y TEORÍA DEL DOCUMENTAL 23094 DESARROLLO DE PROYECTOS 23095 PROYECTO DE CINE 23097 NARRATIVAS SERIALES 23098 CINE Y POLÍTICAS DE LA REPRESENTACIÓN 23099 REALIZACIÓN DOCUMENTAL 23100 REALIZACIÓN DE FICCIÓN 23101 DIRECCIÓN DE ACTORES 23102 PERIODISMO AUDIOVISUAL 23103 POSTPRODUCCIÓN AVANZADA 23104 GUION DE LARGOMETRAJE 23109 CINE LATINOAMERICANO 23110 GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL</p>

HABILIDADES	ASIGNATURAS
<ul style="list-style-type: none"> • Investigar y desarrollar ideas factibles de convertirse en películas. • Manejar de modo creativo equipo de producción cinematográfica. • Diseñar y realizar proyectos de producción cinematográfica. • Evaluar con sentido crítico obras cinematográficas. • Desempeñarse efectivamente en procesos de producción participativa. • Generar proyectos de producción cinematográfica originales, pertinentes y sustentables. 	<p>22886 NARRATIVAS PERIODÍSTICAS 23092 NARRATIVA CINEMATOGRAFICA 23093 HISTORIA Y TEORÍA DEL DOCUMENTAL 23094 DESARROLLO DE PROYECTOS 23095 PROYECTO DE CINE 23096 SEMINARIO DE TITULACIÓN DE CINE 23099 REALIZACIÓN DOCUMENTAL 23100 REALIZACIÓN DE FICCIÓN 23101 DIRECCIÓN DE ACTORES</p>

originales, pertinentes y sustentables.

- 23104** GUION DE LARGOMETRAJE
- 23105** CINEFOTOGRAFÍA
- 23106** TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE
- 23107** SONIDO FÍLMICO
- 23111** INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL

ACTITUDES

ASIGNATURAS

- Disposición para involucrarse en nuevos procesos en la práctica de la producción audiovisual.
- Interés por relacionar el juicio crítico con la creatividad para fortalecer las propuestas artísticas.
- Búsqueda de soluciones sustentables en problemas profesionales.
- Disposición para colaborar con equipos de trabajo.

- 23092** NARRATIVA CINEMATOGRAFICA
- 23094** DESARROLLO DE PROYECTOS
- 23095** PROYECTO DE CINE
- 23097** NARRATIVAS SERIALES
- 23099** REALIZACIÓN DOCUMENTAL
- 23100** REALIZACIÓN DE FICCIÓN
- 23101** DIRECCIÓN DE ACTORES
- 23102** PERIODISMO AUDIOVISUAL
- 23104** GUION DE LARGOMETRAJE
- 23105** CINEFOTOGRAFÍA
- 23110** GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL
- 23111** INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL

6.- Lista de asignaturas y plan ideal

CRÉDITOS DE TITULACIÓN: 16
 PUNTAJE DE CALIDAD:
 PUNTAJE PARA MENCIÓN HONORÍFICA:
 LÍMITE DE TIEMPO PARA TITULACIÓN:
 OPCIONES DE TITULACIÓN:

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE
INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL PCM787	DESARROLLO DE PROYECTOS PCM770	PROYECTO DE CINE PCM771	SEMINARIO DE TITULACIÓN DE CINE PCM772
REALIZACIÓN DOCUMENTAL PCM775	REALIZACIÓN DE FICCIÓN PCM776	SONIDO FÍLMICO PCM783	GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL PCM786
NARRATIVA CINEMATOGRAFICA PCM768	OPTATIVA 1 DE CUATRO CRÉDITOS	CINEFOTOGRAFÍA PCM781	OPTATIVA 4 DE CUATRO CRÉDITOS
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE PCM782	OPTATIVA 2 DE CUATRO CRÉDITOS		
ANÁLISIS DE LA FORMA FÍLMICA PCM767	OPTATIVA 3 DE CUATRO CRÉDITOS		

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

CLAVE	SIGLA	ASIGNATURA	PRERREQUISITOS	T/P	H/S/S	CRED.	CURS.	ACRE. INTE.	ASIG. DIST.	ASIGNATURAS COMPARTIDAS	SEM. I
23089	PCM767	ANÁLISIS DE LA FORMA FÍLMICA		T	2	4	SI	SI	NO		1
23092	PCM768	NARRATIVA CINEMATOGRAFICA		T	2	4	SI	SI	NO		1
23094	PCM770	DESARROLLO DE PROYECTOS	23111-INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL	T	2	4	SI	NO	NO		2
23095	PCM771	PROYECTO DE CINE	23094-DESARROLLO DE PROYECTOS	T	2	4	SI	NO	NO		3
23096	PCM772	SEMINARIO DE TITULACIÓN DE CINE	23095-PROYECTO DE CINE	T	2	4	SI	NO	NO		4
23099	PCM775	REALIZACIÓN DOCUMENTAL		T	2	4	SI	SI	NO		1
23100	PCM776	REALIZACIÓN DE FICCIÓN		T	2	4	SI	SI	NO		2
23105	PCM781	CINEFOTOGRAFÍA		T/P	3	4	SI	SI	NO		3
23106	PCM782	TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE		T/P	3	4	SI	SI	NO		1
23107	PCM783	SONIDO FÍLMICO		T/P	3	4	SI	SI	NO		3
23110	PCM786	GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL		T	2	4	SI	SI	NO		4
23111	PCM787	INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL		T	2	4	SI	NO	NO		1

Total de Créditos: 48

ASIGNATURAS OPTATIVAS

CLAVE	SIGLA	ASIGNATURA	PRERREQUISITOS	T/P	H/S/S	CRED.	CURS.	ACRE. INTE.	ASIG. DIST.	ASIGNATURAS COMPARTIDAS	SEM. I
22886	PCM743	NARRATIVAS PERIODÍSTICAS		T	2	4	SI	SI	NO	MAESTRIA EN COMUNICACION	2
23093	PCM769	HISTORIA Y TEORÍA DEL DOCUMENTAL		T	2	4	SI	SI	NO		2
23097	PCM773	NARRATIVAS SERIALES		T	2	4	SI	SI	NO		2
23098	PCM774	CINE Y POLÍTICAS DE LA REPRESENTACIÓN		T	2	4	SI	SI	NO		2
23101	PCM777	DIRECCIÓN DE ACTORES		T	2	4	SI	SI	NO		2
23102	PCM778	PERIODISMO AUDIOVISUAL		T	2	4	SI	SI	NO		2
23103	PCM779	POSTPRODUCCIÓN AVANZADA	23106-TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE	T/P	3	4	SI	SI	NO		4
23104	PCM780	GUION DE LARGOMETRAJE		T/P	3	4	SI	SI	NO		4
23109	PCM785	CINE LATINOAMERICANO		T	2	4	SI	SI	NO		2

UBICACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS

CLAVE	SIGLA	ASIGNATURA	PRERREQUISITOS	T/P	H/S/S	CRED.	CURS.	ACRE. INTE.	ASIG. DIST.	ASIGNATURAS COMPARTIDAS	SEM. I
19001		OPTATIVA 1 DE CUATRO CRÉDITOS		T	2	4	NO	NO	NO		2

MAESTRÍA EN CINE

19002		OPTATIVA 2 DE CUATRO CRÉDITOS		T	2	4	NO	NO	NO		2
19003		OPTATIVA 3 DE CUATRO CRÉDITOS		T	2	4	NO	NO	NO		2
19004		OPTATIVA 4 DE CUATRO CRÉDITOS		T	2	4	NO	NO	NO		4

Total de Créditos: 16

Créditos totales: 80

7.- Servicio departamental

MATERIAS DE OTRAS COORDINACIONES EMPLEADAS EN EL PRESENTE PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURA	CLAVE	SIGLA	OBLIGATORIA	OPTATIVA	COORDINACIÓN
------------	-------	-------	-------------	----------	--------------

MATERIAS PROPIAS EMPLEADAS POR OTROS PLANES DE ESTUDIOS

ASIGNATURA	CLAVE	SIGLA	OBLIGATORIA	OPTATIVA	COORDINACIÓN	PROGRAMAS CON LOS QUE SE COMPARTE
NARRATIVAS PERIODÍSTICAS	22886	PCM743		X	COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN	MAESTRIA EN COMUNICACION MAESTRÍA EN CINE

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
ANÁLISIS DE LA FORMA FÍLMICA	PCM767	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los cuatro elementos distintivos del estilo cinematográfico.
- 2.- Desarrollar estrategias de análisis de los textos fílmicos.
- 3.- Explicar el funcionamiento de los recursos estilísticos en el cine.
- 4.- Evaluar las propuestas formales de los realizadores desde una perspectiva interdisciplinar.
- 5.- Aplicar los criterios de análisis cinematográfico en la redacción de un texto argumentativo.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Perspectivas y metodologías formalistas para el análisis cinematográfico.
- 2.- Análisis de la puesta en escena.
- 3.- Análisis de la puesta en cámara.
- 4.- Análisis del montaje.
- 5.- Análisis del sonido.

BIBLIOGRAFÍA:

Bellour, Raymond. *El cuerpo del cine: hipnosis, emociones, animalidades*. Santander: Shangrila, 2013.
 Bordwell, David. *Poetics of Cinema*. New York: Routledge, 2007.
 Chion, Michel y Claudia Gorbman. *Film, a Sound Art*. New York: Columbia University Press, 2009.
 Kolker, Robert Phillip. *Film, Form, and Culture*. New York: Routledge, 2015.
 Mercado, Gustavo. *La visión del cineasta*. Madrid: Anaya Multimedia, 2011.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
CINE LATINOAMERICANO	PCM785	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Definir los elementos para el estudio ideológico del cine latinoamericano.
- 2.- Determinar las relaciones que existen entre el cine y los procesos históricos y sociales de Latinoamérica.
- 3.- Reconocer los principales periodos, corrientes y creadores de los últimos cincuenta años en el cine latinoamericano.
- 4.- Examinar las contribuciones de Latinoamérica a la historia del cine mundial.
- 5.- Argumentar por escrito un análisis cinematográfico.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Cine y modernidad en latinoamericana.
- 2.- Teorías del tercer cine y el postcolonialismo.
- 3.- Dos vanguardias latinoamericanas: estética y social.
- 4.- Cine de la segunda mitad del siglo XX en Cuba, Brasil, Argentina y México.
- 5.- El cine contemporáneo latinoamericano: nuevas miradas, otras cinematografías.

BIBLIOGRAFÍA:

Hart, Stephen M. *Latin American Cinema*. London: Reaktion Books, 2015.
 Ismail, Xavier. *Cine brasileño contemporáneo*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2010.
 Pena, Jaime (ed.). *Historias extraordinarias: nuevo cine argentino (1999-2008)*. Madrid: T&B Editores, 2009.
 Rodríguez López, José (et al.). *Cine México 1970 - 2011*. México: Gran Numeronce Producciones, 2012.
 Schroeder Rodríguez, Paul A. *Latin American Cinema: A Comparative History*. Oakland, CA: University of California Press, 2016.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
CINE Y POLÍTICAS DE LA REPRESENTACIÓN	PCM774	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Reconocer los mecanismos en que la imagen cinematográfica se inserta en la relación entre política y estética.
- 2.- Distinguir los principios que norman el estudio de las representaciones cinematográficas.
- 3.- Contrastar producciones documentales y de ficción en las representaciones de la exclusión, la violencia y el otro.
- 4.- Comparar propuestas cinematográficas y audiovisuales que pongan en cuestión los marcos de representación visual.
- 5.- Criticar las políticas de representación desde propuestas estéticas cinematográficas.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Estética y política de la imagen cinematográfica.
- 2.- El giro documental en el cine político.
- 3.- La ficción y la producción de imaginarios en el cine.
- 4.- Exclusión, violencia y otredad: políticas de visibilidad.
- 5.- Marcos de representación: experiencia y emancipación.

BIBLIOGRAFÍA:

Elsaesser, Thomas y Malte Hagener. *Film Theory: An Introduction Through the Senses*. New York: Routledge, 2009.

Lusnich, Ana Laura, Silvana Flores (eds.) y Pablo Piedras. *Cine y revolución en América Latina: una perspectiva comparada de las cinematografías de la región*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2014.

Neroni, Hilary. *Feminist Film Theory and Cléo From 5 to 7*. London: Bloomsbury Academic, 2016.

Rushton, Richard. *The Reality of Film: Theories of Filmic Reality*. Manchester: Manchester University Press, 2013.

Schmidt-Welle, Friedhelm y Christian Wehr (eds.). *Nationbuilding en el cine mexicano: desde la época de oro hasta el presente*. México: Iberoamericana/Frankfurt am Main/Vervuert/Bonilla Artiga, 2015.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
CINEFOTOGRAFÍA	PCM781	TEÓRICA	X	1	2
		PRÁCTICA	X	2	2
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL		3	4
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los principios tecnológicos implicados en la filmación en 16mm.
- 2.- Reconocer los fundamentos técnicos y estéticos de la iluminación y puesta en cámara.
- 3.- Diseñar la puesta en cámara e iluminación de una obra cinematográfica desde una perspectiva informada de las implicaciones expresivas y narrativas de la cinematografía.
- 4.- Relacionar la práctica de la cinefotografía con los flujos de postproducción.
- 5.- Aplicar estrategias de iluminación sustentable.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Equipamiento para la práctica de la cinefotografía en 16mm.
- 2.- Naturaleza de la luz y la técnica de la iluminación.
- 3.- Formas, funciones y políticas de los estilos históricos de la cinematografía.
- 4.- Diseño de la puesta en cámara e iluminación.
- 5.- Dinámica del set.

BIBLIOGRAFÍA:

Alton, John. *Painting With Light*. Oakland, CA: University of California Press, 2013.

Feldman, Simon. *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa, 2015.

Kenworthy, Christopher. *Master Shots Vol 1: 100 Advanced Camera Techniques to Get an Expensive Look on Your Low-Budget Movie*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012.

Lara Chávez, Hugo. *Luces, cámara, acción: cinefotógrafos del cine mexicano 1931-2011*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía/Cineteca Nacional/Festival International du Film de Amiens, 2011.

Malkiewicz, Kris. *Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers*. New Jersey: Prentice Hall Press, 2012.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
DESARROLLO DE PROYECTOS	PCM770	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN	23111 - INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL (PCM787)				

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Aplicar los principios de la narrativa audiovisual en la escritura de un guion.
- 2.- Explicar el papel de la carpeta de producción como elemento rector de todo proyecto de producción cinematográfica.
- 3.- Reconocer las funciones y aportaciones artísticas específicas de las áreas de control del proceso de creación cinematográfica.
- 4.- Diseñar un plan de acción efectivo que contribuya a la consolidación de un proyecto fílmico sustentable, en el que se haga una gestión creativa de los recursos.
- 5.- Elaborar un proyecto cinematográfico que oriente de modo racional las acciones de la preproducción de una obra audiovisual.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Proceso de escritura del guion.
- 2.- Técnicas y criterios para el análisis y desglose del guion.
- 3.- Diseño de las propuestas de dirección, arte, fotografía, sonido y postproducción.
- 4.- Elaboración de presupuestos y plan de rodaje.
- 5.- Realización del guion visual (storyboard).

BIBLIOGRAFÍA:

Anderson, Jack Douglas. *De aspirante a cineasta: sin pegarse un tiro en el pie*. Madrid: Anaya Multimedia, 2012.

Dancyger, Ken. *Alternative Scriptwriting: Successfully Breaking the Rules*. Amsterdam: Boston, Massachusetts: Elsevier-Focal, 2010.

Dyaz, Antonio. *Cine independiente. Cómo producir y dirigir películas sin ir a la cárcel*. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 2008.

Orozco, Martha, Carlos Taibo y Sandra Paredes (et al.). *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM, 2014.

Rabiger, Michael. *Directing: Film Techniques and Aesthetics*. Amsterdam; Boston: Elsevier-Focal, 2008.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
DIRECCIÓN DE ACTORES	PCM777	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Definir las herramientas principales de la técnica actoral en teatro y cine.
- 2.- Distinguir el trabajo creativo del actor en el cine.
- 3.- Diseñar ejercicios e improvisaciones con actores que contribuyan al proceso de investigación cinematográfico.
- 4.- Desarrollar un producto audiovisual basado en la investigación actoral.
- 5.- Valorar los principales retos de trabajar con actores no profesionales.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Herramientas del actor: impulso, capacidad de reacción y escucha, objetivos, imaginación, corporalidad, contención dramática.
- 2.- Nuevos realismos: cinematografías basadas en el trabajo con los actores y la improvisación.
- 3.- Improvisación, dramaturgia e investigación actoral para la creación audiovisual.
- 4.- Director y actor: observación, escucha y retroalimentación.
- 5.- Actores no profesionales: el uso creativo de los accidentes, errores y tiempos muertos.

BIBLIOGRAFÍA:

Hirshenson, Janet y y Jane Jenkins. *La aventura de dirigir un casting: como se hicieron los repartos de las grandes producciones de hollywood*. Barcelona: Alba, 2007.

Mamet, David. *Verdadero y falso: herejía y sentido común para el actor*. Barcelona: Alba, 2011.

Miralles, Alberto. *La dirección de actores en cine*. Madrid: Cátedra, 2010.

Nacache, Jacqueline. *El actor de cine*. Barcelona: Paidós, 2006.

Ray, Nicholas. *Un cineasta interrumpido: y sus técnicas de actuación para cine*. México: UNAM, 2013.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	PCM786	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Definir los elementos principales de la dimensión empresarial en la industria audiovisual.
- 2.- Distinguir el trabajo del productor ejecutivo, el distribuidor y el exhibidor.
- 3.- Diseñar planes de negocios y financiamiento para proyectos cinematográficos.
- 4.- Desarrollar un itinerario de festivales y plan de exhibición y distribución para una película.
- 5.- Valorar los principales retos de las diferentes ventanas de explotación de una obra filmica.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Marco jurídico, contratación de profesionales de lo audiovisual y derechos de autor.
- 2.- Estrategias de distribución y exhibición.
- 3.- Festivales y ventas locales e internacionales.
- 4.- Fondos y herramientas de financiamiento público y privado.
- 5.- Incentivos fiscales y tributarios para la producción.

BIBLIOGRAFÍA:

Bernstein, Gregory. *Understanding the Business of Entertainment: The Legal and Business Essentials All Filmmakers Should Know*. New York ; London: Focal Press/Taylor & Francis Group, 2015.

Finney, Angus. *The International Film Business: A Market Guide Beyond Hollywood*. Andover: Routledge, 2014.

Mamet, David. *Bambi contra Godzilla: finalidad, práctica y naturaleza de la industria del cine*. Barcelona: Alba, 2008.

Mollá Furió, Diego. *La producción cinematográfica: las fases de creación de un largometraje*. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2012.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
GUION DE LARGOMETRAJE	PCM780	TEÓRICA	X	1	2
		PRÁCTICA	X	2	2
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	3	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los componentes narrativos del guion de largometraje y los criterios para su análisis y diseño.
- 2.- Emplear una metodología propia para emprender la escritura de un texto para cine.
- 3.- Especificar los recursos expresivos que mejor sirven para comunicar ideas específicas en un relato fílmico.
- 4.- Diseñar un proyecto de investigación que permita generar información que nutra el proceso de escritura del guion cinematográfico.
- 5.- Estructurar un proyecto de escritura de una pieza audiovisual de larga duración.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Proceso y métodos de escritura de un largometraje.
- 2.- Diseño de personajes y líneas argumentales.
- 3.- Reescritura y solución de problemas creativos.
- 4.- Criterios para el análisis y diagnóstico de la efectividad narrativa de un guion largo.
- 5.- Estrategias de investigación aplicadas a la escritura cinematográfica.

BIBLIOGRAFÍA:

Balló, Jordi y Xavier Pérez. *La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine*. Barcelona: Anagrama, 2014.
 Garin, Manuel. *El gag visual: de Buster Keaton a Super Mario*. Madrid: Cátedra, 2014.
 Iglesias, Karl. *Writing for Emotional Impact*. U.S.A.: WingSpan Press, 2011.
 McKee, Robert. *El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Barcelona: Alba Minus, 2011.
 Vogler, Christopher. *The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers*. U.S.A.: Michael Wiese Productions, 2007.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

HISTORIA Y TEORÍA DEL DOCUMENTAL

SIGLA

PCM769

HSS

CRÉDITOS

TEÓRICA

X

2

4

PRÁCTICA

0

0

COORDINACIÓN

COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN

PRERREQUISITOS

TOTAL

2

4

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Debatir sobre la definición y características de la no ficción cinematográfica.
- 2.- Explicar los principales debates teóricos que norman el estudio del cine documental.
- 3.- Relacionar los distintos periodos históricos con el desarrollo de la forma documental.
- 4.- Reconocer los rasgos distintivos de los cineastas y movimientos más representativos de la historia del documental.
- 5.- Identificar las nuevas propuestas del cine documental y confrontarlas con los principales debates teóricos que las explican.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Definición, modalidades y elementos del documental.
- 2.- Pioneros del documental: Flaherty, Vertov y Grierson.
- 3.- Periodo entreguerras: entre la vanguardia y la propaganda.
- 4.- Documental moderno: Free cinema, cinema verité, cine directo y las aportaciones latinoamericanas.
- 5.- Hibridación posmoderna: Morris, Moore y Marker.

BIBLIOGRAFÍA:

Bruzzi, Stella. *New Documentary: a critical introduction*. London: Routledge, 2006.
 Cousins, Mark and y Kevin Macdonald. *Imagining Reality: The Faber Book of Documentary*. London: Faber & Faber, 2006.
 Marcus, Daniel and y Kara Selmin. *Contemporary Documentary*. Milton Park Abingdon, Oxon: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016.
 Nichols, Bill. *Introducción al documental*. México: UNAM, 2013.
 Reza Sani, Mahmoud y Jean-Claude Carrière. *Obreros trabajando: lecciones cinematográficas de Abbas Kiarostami*. Los Angeles, CA: Mhughes Press, 2013.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL	PCM787	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir el funcionamiento del impulso creativo.
- 2.- Reconocer los procesos que generan la innovación y las ideas.
- 3.- Identificar los principios del método etnográfico.
- 4.- Aplicar las técnicas del diseño basado en la solución de problemas a la creación audiovisual.
- 5.- Elaborar un proyecto de investigación que conduzca a la creación cinematográfica.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Psicología de la creatividad.
- 2.- Método Design thinking aplicado al cine.
- 3.- El método etnográfico y su relación con la generación de ideas sobre el contexto.
- 4.- Procesos para gestar la innovación.
- 5.- Diseño de estrategias para generar ideas que conduzcan al desarrollo de un proyecto de cine.

BIBLIOGRAFÍA:

Angrosino, Michael. *Etnografía y observación participante en investigación cualitativa*. Madrid: Morata, 2012.
 Csikszentmihalyi, Mihaly. *Creatividad: el flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Paidós, 2012.
 Leavy, Patricia. *Method Meets Art: Arts-Based Research Practice*. New York: Guilford, 2009.
 Lupton, Ellen. *Intuición, acción, creación: graphic design thinking*. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
 Lynch, David. *Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness and Creativity*. New York: Jeremy P. Tarcher-Penguin, 2006.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
NARRATIVA CINEMATOGRAFICA	PCM768	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir las estrategias narrativas empleadas por los cineastas para contar sus historias.
- 2.- Explicar los principios y conceptos de la teoría narrativa en su aplicación cinematográfica.
- 3.- Evaluar la efectividad narrativa de las propuestas cinematográficas que desafían el canon clásico.
- 4.- Analizar la función de los componentes del relato fílmico.
- 5.- Identificar los mecanismos de operación de los géneros dramáticos en el ámbito cinematográfico.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Principios de la teoría narrativa.
- 2.- Vínculos entre cine, literatura y teatro.
- 3.- Forma del relato audiovisual.
- 4.- Análisis del guion cinematográfico.
- 5.- El problema de la adaptación literaria al cine.

BIBLIOGRAFÍA:

Bateman, John y Karl-Heinrich Schmidt. *Multimodal Film Analysis: How Films Mean*. New York: Routledge, 2014.
 Chatman, Seymour. *Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en el cine*. Barcelona: RBA, 2013.
 Nannicelli, Ted. *A Philosophy of the Screenplay*. New York: Routledge, 2013.
 Parker, Philip. *Cómo escribir el guion perfecto*. España: Ma Non Troppo, 2010.
 Stam, Robert y Lauro Zavala. *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, 2014.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
NARRATIVAS PERIODÍSTICAS	PCM743	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Debatir sobre las relaciones entre periodismo y narración literaria.
- 2.- Distinguir las estrategias narrativas para transmitir la realidad a partir de la investigación y la observación.
- 3.- Explicar los códigos literarios y periodísticos, sus relaciones y sus límites éticos.
- 4.- Describir el estudio del reportaje, la crónica, la entrevista personal y el perfil a partir de su narratividad.
- 5.- Utilizar las herramientas del periodismo narrativo en una pieza de no-ficción.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Estrategias literarias en el periodismo.
- 2.- Narración y realidad.
- 3.- Punto de vista y personaje.
- 4.- Fidelidad, lealtad, literalidad, veracidad y verosimilitud en el periodismo.
- 5.- Periodismo de no-ficción.

BIBLIOGRAFÍA:

Angulo, María. *Crónica y mirada. Aproximaciones al periodismo narrativo*. Barcelona: Libros de K.O., 2014.
 Chiappe, Doménico. *Tan real como la ficción: herramientas narrativas en periodismo*. Barcelona: Laertes, 2010.
 Mark, Kramer y Wendy Call. *Telling True Stories*. Nueva Jersey: Harvard University Press y Plume, 2007.
 Rodríguez, Jorge Miguel. *Contar la realidad: el drama como eje del periodismo literario*. España: 451 Editores, 2012.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
NARRATIVAS SERIALES	PCM773	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Explicar las particularidades narrativas de la ficción televisiva episódica.
- 2.- Describir las dinámicas y procesos de trabajo en el Writers room.
- 3.- Distinguir el funcionamiento de las estructuras narrativas multidimensionales y de larga duración.
- 4.- Reconocer la herencia literaria en la recientes series televisivas.
- 5.- Evaluar el campo de exploración creativa que se abre con la emergencia de las nuevas formas de narrativa serial.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Historia de la narrativa serial televisiva.
- 2.- Convenciones y códigos narrativos de la ficción episódica.
- 3.- Funcionamiento del Writers room.
- 4.- Entre el cine y la televisión: nuevos formatos y esquemas de producción híbridos.
- 5.- Proceso de escritura de una serie televisiva.

BIBLIOGRAFÍA:

Balló, Jordi y Xavier Pérez. *El mundo, un escenario: Shakespeare, el guionista invisible*. Barcelona: Anagrama, 2015.

Kallas, Chistina. *Inside the Writers Room: Conversations with American tv Writers*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

Kohan, Silvia A. *Dar vida al personaje: técnicas para crear personajes inolvidables*. Barcelona: Alba editorial, 2014.

Martin, Brett. *Hombres fuera de serie: de "Los Soprano" a "The Wire" y de "Mad Men" a "Breaking Bad": crónica de una revolución creativa*. Barcelona: Ariel, 2014.

Mittell, Jason. *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*. New York: New York University Press, 2015.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
PERIODISMO AUDIOVISUAL	PCM778	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Examinar los recursos comunicativos empleados en el periodismo audiovisual.
- 2.- Explicar los principales debates contemporáneos en torno a la práctica periodística televisiva.
- 3.- Describir el proceso productivo de la pieza informativa para medios audiovisuales.
- 4.- Desarrollar una investigación aplicada a la producción audiovisual desde los principios del rigor periodístico y dentro de los límites éticos más aceptados.
- 5.- Producir un reportaje televisivo factible de ser transmitido.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Principios generales de la práctica periodística audiovisual.
- 2.- Géneros informativos: reportaje, crónica, entrevista y nota.
- 3.- Investigación y escritura de guiones informativos para medios audiovisuales.
- 4.- Proceso de producción de un reportaje para televisión y nuevos medios.
- 5.- Elementos expresivos y narrativos del reportaje.

BIBLIOGRAFÍA:

Barroso, Jaime. *Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje en campo*. Madrid: Síntesis, 2009.
 Morgan, Vivien. *Practising Videojournalism*. London; New York: Routledge, 2008.
 Paterson, Chris y David Domingo. *Making Online News: the Ethnography of New Media Production*. New York: Peter Lang, 2008.
 Sedorkin, Gail. *Interviewing: a Guide for Journalists and Writers*. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin, 2011.
 Vilalta i Casas, Jaume. *El espíritu del reportaje*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
POSTPRODUCCIÓN AVANZADA	PCM779	TEÓRICA	X	1	2
		PRÁCTICA	X	2	2
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	3	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN	23106 - TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE (PCM782)				

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los procesos y técnicas que intervienen en la postproducción cinematográfica.
- 2.- Formular un plan de postproducción en el que se optimicen los recursos desde una lógica de sustentabilidad.
- 3.- Aplicar los preceptos teóricos esenciales del montaje en la solución de problemas concretos de edición.
- 4.- Desarrollar un plan de acción para el diseño de la banda sonora.
- 5.- Elegir con base en la pertinencia expresiva el proceso de corrección de color que mejor le sirva a su proyecto.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Diseño del plan de postproducción: procesos, administración, rutas y presupuestos.
- 2.- Guion de edición y reportes de la producción.
- 3.- Diseño y ejecución del diseño sonoro. La regrabación.
- 4.- Ajustes al corte: la teoría del montaje aplicada en la isla de edición.
- 5.- Corrección de color y terminado.

BIBLIOGRAFÍA:

Chang, Justin. *Edición y montaje cinematográficos*. Barcelona: Blume, 2012.
 Farnell, Andy. *Designing Sound*. Cambridge: MIT, 2010.
 McClean, Shilo T. *Digital Storytelling: the Narrative Power of Visual Effects in Film*. Cambridge: MIT, 2007.
 Padova, Ted y Don Mason. *Corrección del color*. Madrid: Anaya Multimedia, 2006.
 Van Hurkman, Alexis. *Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema*. San Francisco, CA: Peachpit Press, 2013.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
PROYECTO DE CINE	PCM771	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN	23094 - DESARROLLO DE PROYECTOS (PCM770)				

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Definir los elementos fundamentales de un proyecto cinematográfico.
- 2.- Distinguir el trabajo de los integrantes de un equipo de producción de una película.
- 3.- Diseñar el esquema de producción de una película.
- 4.- Gestionar los recursos financieros, técnicos y humanos involucrados en un proyecto de producción.
- 5.- Evaluar el funcionamiento de un equipo de trabajo.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Desglose de guion.
- 2.- Reparto y locaciones.
- 3.- Conformación y desarrollo del equipo de trabajo.
- 4.- Ruta crítica y esquema financiero.
- 5.- Aspectos éticos y legales de la producción cinematográfica.

BIBLIOGRAFÍA:

Barnwell, Jane. *Fundamentos de la creación cinematográfica*. Barcelona: Parramón, 2009.
 Gurskis, Dan. *The Short Screenplay: Your Short Film from Concept to Production*. Australia: Cengage Learning PTR, 2006.
 Hurbis-Cherrier, Mick. *Voice & Vision: A Creative Approach to Narrative Film and DV Production*. Burlington MA: Focal Press, 2011.
 Johnson, Claudia. *Crafting Short Screenplays That Connect*. Burlington, MA: Focal Press, 2015.
 Noguera Schmidt, Margarita. *Análisis de la realización cinematográfica*. Madrid: Síntesis, 2008.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
REALIZACIÓN DE FICCIÓN	PCM776	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Reconocer los múltiples aspectos del trabajo del director de cine de ficción.
- 2.- Aplicar las distintas estrategias formales para la concepción artística general de una película de ficción.
- 3.- Identificar los principios que rigen la organización del trabajo colaborativo de la producción cinematográfica.
- 4.- Diseñar estrategias para planificar la creación cinematográfica desde una perspectiva sustentable.
- 5.- Explicar los elementos que inciden en la conformación de un estilo autoral de dirección cinematográfica.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- El rol del director de ficción y su relación con los colaboradores de la producción cinematográfica.
- 2.- Análisis de las funciones de las formas fílmicas y el diseño de una propuesta de dirección.
- 3.- Políticas y dinámicas del set de filmación.
- 4.- Planificación efectiva y sustentable del rodaje.
- 5.- La consolidación de un estilo de dirección: estética de la representación fílmica.

BIBLIOGRAFÍA:

Kenworthy, Christopher. *Master Shots. Vol. 3: The Director's Vision: 100 Setups, Scenes and Moves for Your Breakthrough Movie*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2013.

Kenworthy, Christopher. *Master Shots. Vol. 2: 100 Ways to Shoot Great Dialogue Scenes*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2011.

Mackendrick, Alexander. *On Filmmaking: manual de escritura y realización cinematográfica*. Madrid: Jaguar, 2013.

Mascelli, Joseph V. *Las cinco claves de la cinematografía: técnicas para la realización fílmica*. México: UNAM, 2010.

Tranche, Rafael R. *Del papel al plano: el proceso de la creación cinematográfica*. Madrid: Alianza, 2015.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
REALIZACIÓN DOCUMENTAL	PCM775	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Reconocer los principios estéticos y éticos sobre los que se sustenta la práctica del cine documental.
- 2.- Identificar los principales conceptos teóricos que se han desarrollado en torno al cine documental.
- 3.- Distinguir las particularidades estéticas, éticas y productivas del cine documental.
- 4.- Aplicar los principios del lenguaje cinematográfico en proyectos documentales.
- 5.- Relacionar las teorías de la investigación de campo en ciencias sociales con las de la narrativa audiovisual.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Definición, modalidades y tipología del cine documental.
- 2.- Implicaciones éticas, estéticas y políticas del cine documental.
- 3.- Elementos expresivos y narrativos del cine documental: entrevista, registro en directo, voz sobrepuesta, archivos, reconstrucciones e ilustraciones.
- 4.- Estrategias de investigación y particularidades del guion de no ficción.
- 5.- Dinámicas de la producción en campo y de la dirección del equipo y de los participantes en un contexto documental.

BIBLIOGRAFÍA:

Baker, Maxine. *Documentary in the Digital Age*. Burlington, MA: Oxford: Focal Press, 2011.

Halligan, Benjamin, Robert Edgar y Kirsty Fairclough-Isaacs. *The Music Documentary: Acid Rock to Electropop*. New York: Routledge, 2013.

León, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión: guion, producción y realización*. Pamplona: EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, 2009.

Rabiger, Michael. *Tratado de dirección de documentales*. Barcelona: Omega, 2007.

Rogers, Holly. *Music and Sound in Documentary Film*. New York: Routledge, 2014.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
SEMINARIO DE TITULACIÓN DE CINE	PCM772	TEÓRICA	X	2	4
		PRÁCTICA		0	0
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	2	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN	23095 - PROYECTO DE CINE (PCM771)				

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Sintetizar la experiencia educativa de producción cinematográfica en un texto reflexivo.
- 2.- Evaluar el desempeño personal y grupal.
- 3.- Identificar las fases y componentes del proceso de producción creativa.
- 4.- Explicar la gestación del trabajo creativo a partir del análisis comparativo entre propósitos y resultados.
- 5.- Emplear las convenciones de la redacción académica para preparar un reporte riguroso, claro y propositivo.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Códigos y convenciones del texto académico.
- 2.- Investigación bibliográfica.
- 3.- Identificación y formulación de un problema de investigación específico.
- 4.- Estructura formal y estilos de redacción.
- 5.- Particularidades de las tesis de creación artística.

BIBLIOGRAFÍA:

Belcher, Laura Wendy. *Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas: guía para publicar con éxito*. México: FLACSO, 2013.

Eco, Humberto. *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*. México: Gedisa, 2011.

Heller, Steven. *Writing and Research for Graphic Designers: A Designer's Manual to Strategic Communication and Presentation*. Beverly: Rockport Publishers, 2013.

Olave Arias, Giohanny. *Cómo escribir la investigación académica: desde el proyecto hasta la defensa*. Colombia: Ediciones de la U, 2014.

Silvia, Paul J. *Cómo escribir mejores textos académicos: guía práctica*. México: El Manual Moderno, 2014.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS
SONIDO FÍLMICO	PCM783	TEÓRICA	X	1
		PRÁCTICA	X	2
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	3	4
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN				

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los elementos del lenguaje sonoro cinematográfico.
- 2.- Explicar los procesos de la realización de la banda sonora de una obra cinematográfica.
- 3.- Evaluar las funciones narrativas del sonido cinematográfico.
- 4.- Aplicar las técnicas de la creación sonora en proyectos cinematográficos.
- 5.- Integrar los requerimientos técnicos esenciales en la mezcla sonora.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Física del sonido.
- 2.- Grabación del sonido en locación.
- 3.- Funciones del sonido fílmico.
- 4.- Diseño de la banda sonora.
- 5.- Integración del sonido en el flujo de postproducción.

BIBLIOGRAFÍA:

Arcos, María De. *Experimentalismo en la música cinematográfica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica/Fundación el Monte, 2006.

Larson, Samuel. *Pensar el sonido: una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, 2010.

Luko, Alexis. *Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the Films of Ingmar Bergman*. New York: Routledge, 2015.

Viers, Ric. *The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV*. Studio City, CA: Michael Wiese Production, 2012.

Wierzbicki, James. *Music, Sound and Filmmakers: Sonic Style in Cinema*. New York: Routledge, 2012.

CARÁTULA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	SIGLA		HSS	CRÉDITOS	
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE	PCM782	TEÓRICA	X	1	2
		PRÁCTICA	X	2	2
COORDINACIÓN	PRERREQUISITOS	TOTAL	3	4	
COM POSGRADO EN COMUNICACIÓN					

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Identificar los términos, definiciones conceptos y principios del montaje cinematográfico.
- 2.- Analizar las funciones narrativas de los recursos de edición.
- 3.- Explicar los principios técnicos, artísticos y económicos de las distintas etapas del proceso de postproducción.
- 4.- Aplicar las teorías del montaje en la resolución de los problemas de edición más comunes.
- 5.- Formular planes de postproducción eficientes, creativos y sustentables.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Análisis de las relaciones gráficas, rítmicas, temporales y espaciales del montaje.
- 2.- Criterios para la toma de decisiones en la isla de edición.
- 3.- Tecnología de la postproducción: equipos y formatos.
- 4.- Diseño de la ruta de postproducción.
- 5.- Principios de gestión sustentable de la postproducción.

BIBLIOGRAFÍA:

Eisenstein, Sergei M. *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: Rialp, 2014.
 Hollyn, Norman. *The Film Editing Room Handbook: How to Tame the Chaos of the Editing Room*. Berkeley, CA: Peachpit Press, 2009.
 Pearlman, Karen. *Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit*. Burlington, MA: Focal Press, 2009.
 Reisz, Karel. *Técnica del montaje cinematográfico, montaje 2*. Madrid: Plot, 2007.
 Walter, Murch y Michael Ondaatje. *El arte del montaje: una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje*. Madrid: Plot, 2007.

10.- Líneas de investigación, de generación y/o aplicación del conocimiento

NOMBRE DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN/ LÍNEA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS	ACADÉMICOS RESPONSABLES	RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE MAESTRÍA
<p>Crítica de la cultura y estudios visuales.</p>	<p>Investigar los procesos que enmarcan las producciones culturales, así como las políticas que definen aquello que adquiere visibilidad en los medios de comunicación.</p> <p>Analizar las producciones culturales desde los discursos y afectos que las enuncian, por medio de diversas herramientas (la estética, la antropología, la semiótica, la teoría crítica, el psicoanálisis) que utilizan un discurso crítico sobre la representación definiendo sus condiciones histórico-discursivas y emplazamientos geopolíticos.</p> <p>Analizar los mecanismos de apropiación, asignación, conformación e intercambio de los múltiples significados que se producen y recrean individual y socialmente, no sólo a través de los mensajes textuales, si no en el contexto de los procesos culturales.</p>	<p>Estética y políticas de la representación: el problema de la nada vida.</p>	<p>Vivian Leticia Romeu Aldaya, Jesús Alberto Cabañas Osorio, César Villanueva Rivas, Edwin Culp Morando, Julia Emilia Palacios Franco, José Samuel Martínez López, Juan Carlos Henríquez.</p>	<p>Esta línea permite investigar desde la comunicación los procesos que enmarcan las producciones culturales, incluidas las cinematográficas, así como las políticas que definen aquello que adquiere visibilidad en los medios de comunicación, resulta relevante para así poder entender la conformación e intercambio de los múltiples significados que se producen y recrean individual y socialmente.</p>

11.- Convenios de colaboración

INSTITUCIÓN	CONVENIO	NATURALEZA U OBJETIVO	PROPÓSITOS LOGRADOS O ESPERADOS
Sistema Universitario Jesuita: ITESO, Ibero-Puebla, Ibero-León, Ibero-Torreón, Loyola del Pacífico, ISIA.	Convenio interinstitucional del Sistema Universitario Jesuita. Registro de los Convenios: SUJ_1, SUJ_2, SUJ_3 y SUJ_4	Convenio amplio de colaboración con las siete Universidades del Sistema Universitario Jesuita.	Intercambio de alumnos, intercambio de profesores, proyectos de investigación, vinculación y difusión. Colaboración en actividades del sector social de la Compañía de Jesús.
AUSJAL: Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.	Convenio interinstitucional de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Registro del Convenio: AUSJAL_1	Conjuntar esfuerzos de las partes con vistas a promover la colaboración, cooperación, promoción y optimización de las actividades de tipo educacional en el ámbito universitario.	Intercambio de alumnos y profesores, proyectos de investigación, vinculación y difusión.
Universidad de Sao Paulo.	Convenio académico internacional. Registro del Convenio: USP_3	Cooperación en el área de comunicación y arte.	Intercambio de alumnos y profesores, proyectos conjuntos de investigación.
Asociación Internacional de Escuelas de Cine y TV (CILECT).	Acreditación y membresía institucional.	Desarrollo de redes de investigación y docencia en medios audiovisuales.	Intercambio de profesores y alumnos, desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, investigación, difusión y vinculación.

MAESTRÍA EN CINE**12.- Personal académico**

NOMBRE	GRADO	INSTITUCIÓN DE ESTUDIOS	ASIGNATURA(S) A IMPARTIR
PALACIOS FRANCO JULIA EMILIA	Doctorado	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (CIUDAD DE MEXICO)	SONIDO FÍLMICO
MARTINEZ CERVANTES LUIS MIGUEL	Doctorado	BRUNEL UNIVERSITY	POSTPRODUCCIÓN AVANZADA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL MONTAJE
BARRIOS LARA JOSE LUIS	Doctorado	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	CINE Y POLÍTICAS DE LA REPRESENTACIÓN
MORENO SUAREZ FERNANDO	Maestria	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (CIUDAD DE MEXICO)	PROYECTO DE CINE CINEFOTOGRAFÍA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL
HERRERA ESPINOSA ALEJANDRO	Maestria	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (CIUDAD DE MEXICO)	NARRATIVAS SERIALES
CULP MORANDO EDWIN	Doctorado	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	DIRECCIÓN DE ACTORES INVESTIGACIÓN CREATIVA AUDIOVISUAL
MARTINEZ ZARATE PABLO	Maestria	UNIVERSITY OF EDINBURGH	HISTORIA Y TEORÍA DEL DOCUMENTAL REALIZACIÓN DOCUMENTAL
MUÑOZ HENONIN ABEL	Maestria	UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM	ANÁLISIS DE LA FORMA FÍLMICA
CABAÑAS OSORIO JESUS ALBERTO	Doctorado	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	SEMINARIO DE TITULACIÓN DE CINE CINE LATINOAMERICANO
GUTIERREZ RAZURA JOSE ROSALIO	Maestria	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	DESARROLLO DE PROYECTOS REALIZACIÓN DE FICCIÓN GUION DE LARGOMETRAJE

13.- Lineamientos de operación del programa

La Maestría en Cine pretende enriquecerse de la experiencia interdisciplinaria y por ello fomenta la participación de candidatos provenientes de las distintas licenciaturas. A fin de establecer un instrumento de medición de las aptitudes esenciales para emprender el estudio del cine, todo futuro estudiante deberá presentar en el periodo de preinscripción una prueba diseñada y aplicada por el Departamento de Comunicación. Ésta consiste en dos actividades: primero los estudiantes deberán acudir a una proyección de una película y posteriormente responder a un cuestionario con preguntas que miden el grado de conocimientos del alumno, pero también de su potencial para ver de modo crítico y pensar de manera creativa y original. La segunda actividad consistirá en enfrentar un reto de tipo creativo. A los candidatos se les entregará una serie de ideas de base que en el curso de un día ellos tendrán que desarrollar hasta convertirlas en una secuencia fotográfica, un guion literario o un guion visual. Esta prueba complementará la entrevista, la carta de exposición de motivos y el resto de los insumos que proporcionarán la información requerida para elegir a los futuros estudiantes del programa. La prueba no se considera un filtro de ingreso, sino que tiene una finalidad diagnóstica para identificar las competencias del sustentante.

La Maestría en cine se compone de 80 créditos, sesenta de los cuales se cubren cursando 16 asignaturas de 4 créditos cada una. 48 créditos corresponden a materias obligatorias y 16 a optativas. La titulación comprende 16 créditos.

Idealmente el programa se cursa en cuatro semestres y un periodo de verano entre el primer y el segundo semestre. Las asignaturas se proponen de dos tipos: materias teóricas, de dos horas semanales, y materias teórico-prácticas, de tres horas.

Los estudiantes cursan doce materias obligatorias, tanto teóricas, como teórico-prácticas y cuatro optativas. De acuerdo con sus intereses, ellos podrán elegir de entre ocho cursos optativos ofertados por la Maestría y uno más de la Maestría en Comunicación. La naturaleza del proyecto de titulación y las optativas cursadas, determinarán alguna de las tres líneas formativas a cursar a lo largo del programa y desde el primer semestre: realización de ficción, realización documental o guion de largometraje para cine o serie.

Los requerimientos para obtener el grado, además de aprobar las quince asignaturas son:

a) La entrega de un proyecto de titulación, que dependiendo de la línea elegida podrá tomar algunas de las siguientes formas:

1. Película de ficción. Obra cinematográfica o piloto de serie televisiva, realizada en 16mm o digital, de al menos de 15 minutos de duración, entregada en su corte final con corrección de color y mezcla sonora definitivas.
2. Película documental. Obra cinematográfica realizada en digital, de al menos de 15 minutos de duración, entregada en su corte final con corrección de color y mezcla sonora definitivas.
3. Guion de largometraje. Texto para película de ficción redactado con el formato profesional y una extensión no menor a 80 minutos.
4. Guion para serie televisiva. Proyecto para serie de ficción consistente en libro rector de al menos 40 páginas y programa piloto adecuado

para un programa de media o una hora.

b) Memoria crítica. Documento de no menos de 40 páginas, en el que el estudiante ofrezca una reflexión analítica sobre su proceso creativo. El texto deberá de escribirse de acuerdo con el protocolo de todo trabajo académico y tendrá un anexo en el que se incorporarán las evidencias: bocetos, diagramas, fotografías, transcripciones, guiones, formatos, etc.

Los cursos del programa están articulados en torno a tres ejes temáticos:

1. Eje de proyectos que se desarrolla del primer al cuarto semestre y que va marcando la pauta del desarrollo de los dos trabajos para la titulación.
2. Eje teórico. Cursos que ofrecen una inmersión en las bases conceptuales para el análisis de la disciplina, de modo que se proporcione a los estudiantes las herramientas para pensar el cine e innovar con sus propuestas desde una perspectiva informada.
3. Eje teórico-práctico: Cursos resueltos a manera de taller pero con un componente teórico importante. Se conciben como asignaturas de tres horas en la que una hora es teórica y las dos restantes prácticas. Se dividen en dos categorías: por un lado los cursos en los que se exploran aspectos específicos del oficio: cinefotografía, sonido y edición, y, por el otro, cursos de producción en los que se integran todos estos saberes en la realización de proyectos concretos.

El desarrollo ideal del programa tomará la siguiente ruta que ha sido diseñada para iniciar en primavera:

El primer semestre se integra por cinco asignaturas con once horas de instrucción semanal. El curso Investigación creativa audiovisual es el primero del eje temático y proporciona un espacio para la investigación y la exploración de la creatividad y la generación de nuevas ideas factibles de convertirse en proyectos concretos. La asignatura Análisis de la forma fílmica pretende familiarizar al estudiante con las metodologías para el estudio formal de las obras cinematográficas. El curso Teoría y práctica del montaje tiene el objetivo de proporcionar las competencias esenciales para que los estudiantes emprendan la práctica cinematográfica con pericia y calidad técnica, pero principalmente buscan ser un espacios para el desarrollo de las ideas fílmicas. Este curso se relaciona directamente con Dirección de documentales, en el que todos los estudiantes exploran las posibilidades de la construcción de propuestas cinematográficas a partir del enfrentamiento directo con la realidad, de mucha utilidad para todos los estudiantes, incluidos aquellos que se hayan decidido por la líneas de guion y realización de ficción. Por último, Narrativa cinematográfica ofrece un acercamiento teórico a los principios que rigen la creación y comprensión de los relatos, fácticos y ficticios.

Cada semana se organizará una sesión para la proyección de una o dos películas a las que se hará referencia en las clases tanto teóricas como teórico-prácticas. Los alumnos están obligados a participar.

Las sesiones de las clases y estas proyecciones se agruparán de modo que se destinen solo tres días a la semana para que los alumnos acudan a la universidad. Dos días se destinarán a dos cursos teórico de dos horas y el tercero se ofrecerá el curso teórico-práctico además de la sesión para las proyecciones. El resto de la semana los estudiantes trabajarán en sus proyectos individuales y acudirán a asesorías.

Al final del semestre todos los participantes del programa habrán realizado trabajo analítico, ejercicios de producción y desarrollado la idea para su proyecto de titulación, mismos que serán presentados hacia el final del semestre en una sesión académica ante todos los compañeros y la planta docente del programa.

En el periodo de verano intersemestral se ofrecerán dos cursos obligatorios teórico-prácticos: Cinefotografía y Sonido fílmico. Se trata de asignaturas impartidas con profesores que mantienen una activa práctica profesional en estos campos y que de modo intensivo conducirán sesiones de taller con proyectos cortos, compartidos por los dos cursos, y en la que los estudiantes se enfrentarán a las condiciones más frecuentes de la producción industrial pero de un modo que se permita la exploración de alternativas sustentables y de bajo costo para resolver situaciones de creación artística.

En el segundo semestre, dentro del eje de proyectos se ofrece la asignatura Desarrollo de proyectos. Aquí, todos los estudiantes van dando forma a las ideas, primero con un guion y luego con una carpeta de producción. El curso Realización de Ficción permitirá a los estudiantes desarrollar competencias intermedias para la creación audiovisual con la realización de un cortometraje con actores. Los estudiante que opten por la línea de guion podrán desempeñándose como autores del texto de base para los proyectos a realizar. Quienes se hayan decidido por el cine documental podrán explorar aquí ideas de desarrollo argumental que podrán después adaptarse a materiales no ficcionales. El segundo semestre ofrece el mayor número de optativas. La Optativa I es de carácter teórica. Se podrá optar por la asignatura Narrativas Seriales para quienes se interesen por entender las particularidades de la ficción televisiva o bien, por la asignatura Cine y Políticas de la Representación, para ahondar en las teorías cinematográficas, particularmente aquellas que se ocupan de explicar las representaciones fílmicas. El estudiante también podrá escoger alguno de los cursos ofertados por la Maestría en Comunicación. Es especialmente pertinente la asignatura Narrativas Periodísticas para los interesados en cine documental. Para la Optativa II los estudiantes eligen entre la asignatura Dirección de Actores, apta para los escritores de guion de cine o serie y para los realizadores de ficción. Los realizadores de documental optarán por la asignatura Periodismo Televisivo, en la que se ofrecerá un acercamiento a las dinámicas y políticas de este tipo de producción audiovisual. La optativa III propone la elección dos curso teóricos de carácter histórico: Cine Latinoamericano o Historia y teoría del documental. El propósito del primero es plantear un acercamiento al análisis de los contextos políticos, sociales pero principalmente estéticos de la cinematografía regional de los últimos cincuenta años, especialmente apropiado para guionistas y realizadores de ficción. En el segundo se estudia el desarrollo del cine de no ficción desde sus inicios hasta nuestros días.

Hacia el final del semestre los alumnos pondrán a consideración de la planta docente del programa y de sus compañeros su proyecto desarrollado en las sesiones del Coloquio anual del programa. Este espacio académico será un foro para la presentación de los trabajos, tanto los que están en proceso como los terminados. Los alumnos se someterán al escrutinio de profesores y compañeros. También se invitará a profesionales en activo y especialistas de la disciplina a sesiones especiales de pitching para recibir sugerencias y críticas desde una lógica profesional. Este también será el lugar para la presentación y discusión de los trabajos prácticos.

Durante el segundo semestre los estudiantes afinan sus proyectos de titulación con la asesoría de sus tutores y la ayuda del resto de los profesores del programa. Se espera que las producciones estén listas para iniciar su producción al inicio del tercer semestre o que los proyectos de escritura estén desarrollados con un argumento aprobado por los tutores.

En el tercer semestre la carga académica se reduce a una sola materia, la tercera del eje de proyectos, Proyecto de cine, en la que los estudiantes emprenden la realización de su obra cinematográfica. Se abrirán dos grupos diferenciados. El primero reunirá a los guionistas, quienes trabajarán a partir de un argumento hasta el primer tratamiento. En el segundo grupo los realizadores de ficción y documental, trabajarán en más de un proyecto desempeñando distintos roles. De modo ideal dirigirá su propio proyecto y producirá otro más. Los estudiantes podrán optar por no dirigir su propio cortometraje solo si presenta una alternativa. Por ejemplo, podrá producir o dirigir la fotografía de dos cortos y colaborar cubriendo otros roles en uno más. Se revisará caso por caso.

Hacia el final del periodo de verano, entre los semestres tres y cuatro, los estudiantes presentarán un primer corte de su proyecto, pero antes, se someterán al escrutinio de profesores y compañeros el pietaje filmado. Dependiendo de la organización de los rodajes, esta revisión idealmente se hará con carácter semanal.

En el cuarto semestre los estudiantes estarán preparados para terminar su proyecto. La Optativa IV se ofrece para tal fin. Para guionistas se ofrecerá la asignatura Guion de Largometraje, con la que se trabajarán los textos hasta un tercero o cuarto tratamiento. Los realizadores optarán por la asignatura Postproducción Avanzada, en la que se trabajará la edición, mezcla de sonido y corrección de color de los proyectos. Los otros dos cursos obligatorios del periodo son Seminario de Titulación y Gestión de la Industria Audiovisual. En el primero se trabaja en la memoria crítica que acompañará el proyecto creativo y en el segundo se ofrece un panorama sobre las condiciones económicas, sociales y políticos de la industria y se introducen las herramientas para que los estudiantes desarrollen proyectos futuros dentro de la lógica profesional

Hacia el final del semestre, los estudiantes presentan sus proyectos totalmente terminados en el marco del Coloquio anual. Deseablemente, dentro del mismo periodo hacen la defensa individual de su proyecto para optar por el grado.

14.- Folleto del plan de estudios

1.- DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Comunicación de la UIA es pionero a nivel Latinoamérica en el estudio de la disciplina. Creó la licenciatura en 1960 ofreciendo una visión filosófica humanística de la comunicación, además de un rigor en la impartición de los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para el desarrollo profesional. Actualmente, el plan estratégico del Departamento de Comunicación establece líneas de acción orientadas a contribuir al posicionamiento del Departamento como un referente internacional de investigación y docencia del campo, impulsar la calidad académica, fomentar las acciones de vinculación e internacionalización, reforzar la solidez académica de sus programas de maestría y doctorado y concretar su fundamento interdisciplinario. El área de cine del Departamento cuenta con un prestigio avalado por la CILECT, organización internacional que agrupa a las mejores escuelas de cine del mundo, y que en México sólo ha certificado a tres instituciones. La probada solidez de su planta docente y las aportaciones significativas de estudiantes y egresados, complementan una infraestructura que incluye equipamiento de última generación, foros de filmación y un nuevo laboratorio de postproducción. La Maestría en Cine se nutre así, de la experiencia acumulada del Departamento de Comunicación, y la proyecta en una nueva dirección, hacia un nuevo programa que integra teoría y práctica desde la excelencia académica.

2.- CLAUSTRO DE PROFESORES

Dr. Jesús Alberto Cabañas Osorio. Dr. Edwin Culp Morando. Mtro. Daniel Escoto. Mtro. José Rosalío Gutiérrez Razura. Mtro. Alejandro Herrera. Dr. Joaquín Labarthe Cabrera. Dr. Luís Miguel Martínez Cervantes. Mtro. Pablo Martínez Zárate. Mtro. Fernando Moreno Suárez. Dra. Julia Palacios Franco. Dr. Sergio Rodríguez Blanco.

3.- ASPECTOS SOCIALES DE LA REALIDAD MEXICANA A LOS QUE ATIENDE FUNDAMENTALMENTE EL PLAN DE ESTUDIOS

(Tomando en cuenta el punto 1.- Fundamentación)

México es uno de los principales productores y consumidores de contenido audiovisual en el mundo. El cine ha cobrado especial fuerza en los últimos años y hoy se puede afirmar que nuestra cinematografía es una de las más vigorosas del planeta, tanto por el número de producciones como por la presencia y valoración favorable que tienen nuestras películas y cineastas. El cine mexicano, sin embargo, enfrenta hoy retos importantes que afectan directamente su desarrollo futuro. Esos desafíos son los que asumimos con la creación de la Maestría en Cine: ¿Cómo lograr obras autorales producto de las preocupaciones personales de los cineastas pero que al mismo tiempo logren interesar a las audiencias? ¿Cómo producir obras de calidad técnica y altos valores de producción pero de un modo sustentable y responsable en el ejercicio de los recursos? ¿Cómo encontrar las formas de alcanzar una distribución y exhibición que permita a nuestro cine tener mayor visibilidad? ¿Cómo emplear al cine para comentar sobre los grandes problemas de nuestro tiempo al tiempo que se ofrece entretenimiento de calidad? ¿Cómo proponer nuevas maneras, más justas, más verdaderas, más valientes, de mirarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean?

4.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Formar profesionales capaces de analizar, producir y evaluar películas y guiones con base en el conocimiento de las implicaciones sociales, económicas y culturales del arte audiovisual, de las estrategias de investigación aplicada a la creación y de la técnica cinematográfica, con el propósito de fortalecer las industrias mediáticas de nuestro país y el enriquecimiento del patrimonio artístico nacional de un modo crítico, innovador y comprometido con la justicia social.

5.- PERFIL DE EGRESO

CONOCIMIENTOS:

Teoría de la narrativa y la forma cinematográfica.

Técnicas y procesos para la producción eficiente y sustentable de proyectos cinematográficos.

Métodos analíticos para el estudio del cine.

Conceptos y metodologías para la expresión artística a través de las formas fílmicas.

HABILIDADES:

Investigar y desarrollar ideas factibles de convertirse en películas.

Manejar de modo creativo equipo de producción cinematográfica.

Diseñar y realizar proyectos de producción cinematográfica.

Evaluar con sentido crítico obras cinematográficas.

Desempeñarse efectivamente en procesos de producción participativa.

Generar proyectos de producción cinematográfica originales, pertinentes y sustentables.

ACTITUDES:

Disposición para involucrarse en nuevos procesos en la práctica de la producción audiovisual.

Interés por relacionar el juicio crítico con la creatividad para fortalecer las propuestas artísticas.

Búsqueda de soluciones sustentables en problemas profesionales.

Disposición para colaborar con equipos de trabajo.

Comentarios adicionales:

La Maestría en Cine plantea una estructura curricular en la que se vinculan dos ejes: los aspectos técnicos y artísticos de la práctica, y el análisis del audiovisual desde distintos frentes teóricos y metodológicos. Estos dos ejes se articulan en un proyecto para la obtención del grado que puede tomar la forma de un guion cinematográfico de largometraje, una propuesta de una serie televisiva, o bien, una película filmada en las modalidades de ficción, documental o el piloto de una serie. La orientación del programa es eminentemente práctica, pero enriquecida con un importante componente teórico., De esta manera pretendemos formar especialistas que puedan intervenir en el vasto campo profesional y social del audiovisual desde una perspectiva creativa y con sentido de la lógica de la producción. Profesionales

... tiempo profesional y social del estudiante desde una perspectiva creativa y con énfasis en la región de la producción audiovisual...
informados, críticos y dotados de las herramientas para innovar en una disciplina en pleno desarrollo que demanda profesionales articuladores de múltiples saberes, aptitudes y talentos.

6.- ÁREAS DE DESARROLLO PROFESIONAL, TIPOS DE TRABAJO Y CAMPO LABORAL

Productores, directores y guionistas de obras cinematográficas, televisivas y para nuevos medios.

Asesores, analistas y gestores de proyectos audiovisuales.

Profesionales de la actividad mediática en sus múltiples modalidades que puedan laborar en empresas, gobierno, organizaciones y asociaciones de todo tipo.

Profesores en universidades y centros de educación superior.

7.- PERFIL DE INGRESO

CONOCIMIENTOS:

- Conceptos básicos del lenguaje cinematográfico. Principios técnicos, artísticos y administrativos esenciales de la producción cinematográfica.

HABILIDADES:

- Expresión de ideas a través de las formas artísticas. Manejo intermedio de las TICs. Alto nivel de comprensión de lectura, así como de expresión oral y escrita en español. Comprensión y comunicación en idioma inglés.

ACTITUDES:

- Gusto por el cine y la creación artística en general.

- Deseo de expresar ideas personales a través del lenguaje cinematográfico.
- Disposición para la colaboración en equipos de trabajo.

REQUISITOS DE INGRESO:

- Título y cédula de licenciatura preferentemente en las áreas de comunicación, humanidades, artes o ciencias sociales. El Consejo Académico de la Maestría evaluará la pertinencia de admitir estudiantes provenientes de otras disciplinas sobre la base de los méritos personales de cada candidato. Promedio mínimo de ocho en estudios de licenciatura. Carta de exposición de motivos. Entrevista con el coordinador y/o Consejo Académico de la Maestría. Constancia de dominio del idioma inglés demostrada con la obtención del puntaje mínimo aprobatorio de los certificados IELTS Academic, TOEFL, FCE o cualquier otro que sea aceptado por la UIA. Calificación aprobatoria en el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III). Presentar una prueba de aptitudes para el aprendizaje y la realización de proyectos audiovisuales que será preparada y aplicada por el Consejo Académico de la Maestría.