

LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Convocan al

DIPLOMADO “CINE MEXICANO: REPRESENTACIÓN E IDENTIDAD”

HORAS TOTALES: 120

FECHA DE INICIO: 10 de marzo de 2020

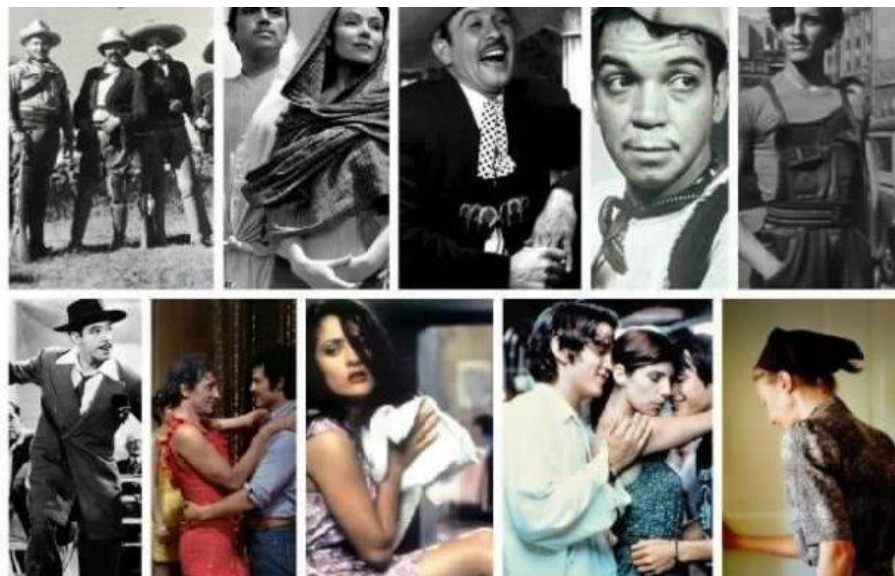
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: 11 de junio de 2020 (Se sigue calendario hábil de la UAQ)

HORAS POR SESIÓN: 5 **SESIONES POR SEMANA:** 2 **HORARIO DE LAS SESIONES:** 16:00 a 21:00 hrs. (martes y jueves)

LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro Histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, Centro)

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Fernando Flores Alvarado

Formado originalmente como fotógrafo y diseñador gráfico. Estudió comunicación en la facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (entonces CUEC, ahora ENAC) de la misma Casa de Estudios, egresando con experiencia en sonido y guion cinematográficos. Ha fundado un par de casas productoras con las que paulatinamente se fue especializando en la creación y asesoría de guion para medios audiovisuales e investigación especializada para escritores de cine y televisión. Paralelamente, fue docente universitario de las materias de Cine, Guion para cine y medios audiovisuales, y en Taller de Cine. Fue director de licenciatura en la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC

Pedregal). Ha realizado, en calidad de supervisor de producción, alrededor de 380 cortometrajes y programas de televisión universitarios. Se ha enfocado en la inclusión de productos audiovisuales en medios digitales y el ejercicio en áreas de mercado y empresa cinematográfica. Fue socio fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Enseñanza Cinematográfica A.C. (AMECINE) y representante de las Escuelas de Cine en el Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Actualmente colabora en la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes (Facultad de Filosofía / UAQ).

***Este diplomado está aprobado por Consejo Académico de la FFIUAQ como opción a titulación.**

PERFIL DE ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO:

Perfil:

- a.- Contar con estudios de licenciatura.
- b.- Tener interés por comprender la importancia del cine mexicano del pasado (1896-2000) en la vida contemporánea.
- c.- Mostrar interés y apertura para evaluar los distintos discursos fílmicos en torno a su contexto histórico y de producción, y
- d.- Ofrecer disponibilidad para desarrollar una ruta personal de experiencias documentadas (escritas y grabadas) en ambas disciplinas.

Requisitos:

- 1.- Presentar carta de motivos (que exponga su perfil).
- 2.- Pasar a entrevista personal con el responsable del curso.
- 3.- Presentar síntesis curricular y una foto tamaño infantil.
- 4.- Exponer justificación por escrito y documentación suficiente para solicitar el diplomado como opción de titulación (si es el caso, para estudiantes-candidatos de la UAQ en licenciaturas afines y autorizadas).

PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:

Perfil:

El estudiante egresado contará con instrumentos teóricos de análisis del cine mexicano del pasado y desarrollará sus competencias críticas; lo que les permitirá evaluar, refrendar y promover el valor narrativo, discursivo e histórico del cine antiguo y su importancia para la comprensión y estima del cine mexicano contemporáneo como expresión identitaria y comunicación representativa.

Campo de acción:

- 1.- La discusión de la cultura cinematográfica y de la historia del cine mexicano.
- 2.- El desarrollo de estudios e investigaciones en torno a fenómenos fílmicos.
- 3.- La programación y curaduría en eventos cinematográficos, tales como: Muestras, Encuentros, Festivales, Coloquios y Foros de cine.
- 4.- La asesoría y consultoría en proyectos de investigación fílmica.

- 5.- La asesoría y consultoría en producciones audiovisuales.
- 6.- El fomento del cine como material educativo y registro documental.

JUSTIFICACIÓN:

El cine es más que lo que se ve en una pantalla. Crea identidades y memoria. Contribuye al imaginario social. En efecto, ha impactado nuestra idiosincrasia, pero a ésta la ha impactado el cine. Es interminable objeto de estudio que arroja nuevas conclusiones a la luz de la circunstancia contemporánea. Es cultura.

Y el cine mexicano es más que su Época de Oro, efímero y notable período que duró apenas un par de décadas, previas a la medianía del siglo pasado. Antes de eso, las películas realizadas en su lapso mudo (justo antes de la era dorada) apenas se conocen. La mayoría de ellas, literalmente, se han desintegrado. Sabemos de su existencia por las reseñas y análisis en la prensa. Y después, en las seis décadas fílmicas posteriores a la posguerra de 1945, han tenido el fulgor de algunas cintas, pero no el brillo de la generalidad.

Por otra parte, objetivamente, el cine mexicano no ha sido inclusivo, ni diverso. Es un arte nacional que apenas ha pensado en los públicos de mayor edad, en los infantiles, en los indígenas, por mencionar los más evidentes. Inobjetablemente, ha sido machista y no menos misógino. Un cine que es urgente evolucionar en su discurso. Este diplomado promoverá el análisis profundo, hará cuestionamientos, dará respuestas, estrategias de corrección, de empoderamiento tanto de creadores como de sus públicos.

Actualmente, la desenfrenada producción de discursos audiovisuales, y su difusión global a través de canales digitales (algunos, que los comparten gratuitamente, con licencias colaborativas, pero casi siempre a través de redes de *streaming* pago), ha velado la posibilidad de reflexionar y analizar en sus contenidos. En los públicos, ha ido sustituyendo el sentido lúdico de mirar, la satisfacción emotiva del que escucha un cuento, por la ansiedad de ver más, con mayor inmediatez.

La necesidad de fortalecer y dar herramientas nuevas a futuros analistas y teóricos es, en buena medida, el por qué se ha creado el Diplomado en Cine Mexicano: Representación e Identidad, y por qué se estima pertinente y necesario. Para poder concretarlo, nuestra Universidad puede utilizar como base estratégica a la recientemente creada

Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes –un Programa Educativo cercanamente relacionado con la difusión y discusión de las expresiones culturales con refrendo en las imágenes-, que pertenece a la Facultad de Filosofía.

Resulta importante definir que el Diplomado en Cine Mexicano: Representación e Identidad no pretende desarrollar ni un taller de producción cinematográfica, ni una mera actividad lúdica, como lo sería un cineclub. Su dimensión estará definida hacia el análisis del cine, el lugar y significación de sus entornos humanísticos, así como sus vinculaciones con las artes y con los otros entornos culturales que lo forman, pero que al mismo tiempo emanan de él. El programa promoverá el análisis cinematográfico como una forma de acercarse y entender el fenómeno fílmico, y sobre todo, como un recurso para operar, influir y significar lo que se ve en una pantalla, para incrementar su potencial comunicativo, artístico y técnico.

Este Diplomado se ha estructurado en torno a un módulo general (el análisis cinematográfico) y cuatro ejes temáticos rectores, cada uno correspondiente al mismo número de temáticas fundamentales para entender la función artística y discursiva en la idiosincrasia mexicana. Estos cuatro ejes analizarán: La historia nacional tal como la ha retratado y narrado nuestro cine; El Campo y la Ciudad como constante dicotomía narrativa; La feminidad y la masculinidad captados, pero también contruidos por el cine nacional; y La relación estética y el discurso cinematográfico derivado de la música y el baile en el film.

Por último, la dinámica general para cada módulo consistirá en la exhibición de segmentos fílmicos y de por lo menos una cinta completa en cada uno de ellos, en congruencia con los ejes temáticos designados. La visión de estos materiales, complementada con lecturas, y foros de discusión, permitirá construir la base reflexiva y analítica que se busca formar en los participantes, privilegiando sus hallazgos tanto personales como grupales.

Cada participante realizará, como conclusión de cada módulo y portafolio de trabajo, la elaboración de un ensayo de análisis cinematográfico, en torno a la comparación intertextual de varias cintas relativas a temáticas comunes. Éste análisis se enriquecerá, indudablemente, con la experiencia personal de cada participante con respecto a su apreciación y búsquedas vinculadas a la cultura cinematográfica.

OBJETIVO GENERAL:

Este diplomado proporcionará al/a estudiante instrumentos teóricos de análisis del cine mexicano del pasado, y desarrollará sus competencias críticas; lo que les permitirá evaluar, refrendar y promover el valor narrativo, discursivo e histórico del cine antiguo y su importancia para la comprensión y estima del cine mexicano contemporáneo como expresión identitaria y comunicación representativa.

CONTENIDOS:

MÓDULO I: ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO: LA MIRADA DETRÁS DEL OJO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.1 Reconstrucción analítica de la experiencia cinematográfica.** Explorar la manera en la que vemos una película, y los procesos mentales y emotivos que detona en cada uno.
- 1.2 Guía para el análisis cinematográfico.** Analizar los elementos mediante los cuales el cine puede ser analizado.
- 1.3 Narrativa cinematográfica contemporánea:** cines clásico, moderno y posmoderno. Valorar las distintas características de la narrativa del cine en su devenir.
- 1.4 Estrategias para el espectador cinematográfico:** entretejido y metaficción. Apreciar los mecanismos mediante los cuales podemos analizar una película desde la lectura de otras películas.
- 1.5. Intertextualidad y cross-media:** nuevos espectadores leyendo al viejo cine. Contemplar las nuevas formas de lectura cinematográfica en la era digital a través de segundas pantallas y medios extra-cinematográficos.

Módulo a cargo de: Antonio Arvizu (con profesor invitado –por confirmar-).

MÓDULO II: CINE E HISTORIA: MIRANDO EL PASADO IMAGINADO

- 2.1 La aportación del cine a la historia (y de la historia al cine).** Analizar la retroalimentación discursiva entre el medio fílmico y la historia, y su aportación en la construcción de significados.
- 2.2 Cine heroico, cine mitológico.** Contemplar la asunción del héroe como personaje dramático en entornos míticos recuperados por la historia.

2.3 El cine y la guerra. Explorar la guerra como actividad humana representada a través del cine, y sus formas discursivas.

2.4 El cine de las colonias, el colonial y el anticolonial. Apreciar al cine relativo a los ámbitos coloniales, y su importancia como reflejo de conceptos y movimientos sociales.

2.5 Cine y conocimiento histórico. Valorar la aportación del cine al conocimiento histórico. En oposición, distinguir las deformaciones que en otros sentidos la historia ha tenido a partir de obras cinematográficas.

Módulo a cargo de: Fernando Flores (con profesor invitado: Óscar Ávila)

MÓDULO III: EL CAMPO, LA CIUDAD: CONTRASTES DEL MISMO CUADRO

3.1 Las modernas vistas de un México antiguo. Apreciar el retrato que las vistas documentales hicieron del entorno y de la sociedad mexicanas, desde fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX.

3.2 Luz y sombra en el entorno fílmico: el rancho y la ciudad. Explorar la representación física y discursiva que el cine dio al ámbito rural y al entorno urbano.

3.3 Cine urbano mexicano y modernidad. Contemplar el desarrollo que hace del cine nacional de la gran ciudad, en su contexto social, arquitectónico y cromático.

3.4 El cine sobre migrantes. Analizar el fenómeno de las migraciones hacia el interior y hacia el exterior del país, según su representación en el cine mexicano.

3.5 Colectivos cinematográficos en el campo y cineastas campesinos. Valorar las aportaciones sociales y cinematográficas del denominado cine de minorías, en su ejercicio como autorretrato fílmico.

Módulo a cargo de: Fernando Flores (con profesor invitado: César Cano).

MÓDULO IV: GÉNERO: ELLAS Y ELLOS EN LOS DOS LADOS DEL CINE.

4.1 El género y los géneros: drama cinematográfico y roles de género. Explorar la relación entre los principales géneros cinematográficos del cine nacional y su relación con el discurso de género.

4.2 Cine mexicano y construcción de género. Analizar la relación compleja que existe entre la obra cinematográfica mexicana y los procesos sociales y emocionales de la construcción de género.

4.3 Cine mexicano y machismo. Apreciar el rol y presencia de lo masculino en el cine mexicano, como reflejo cultural y artístico.

4.4 El personaje femenino en el cine nacional. Valorar las características dramáticas, narrativas y discursivas de la mujer en distintas épocas del cine nacional.

4.5 Diversidad sexual y cine nacional. Contemplar la paulatina apropiación que el cine mexicano ha hecho de la diversidad sexual, y los recursos formales y de significado que ha construido para ello.

Módulo a cargo de: Fernando Flores (con profesora invitada: Mayté Murillo).

MÓDULO V: UN CINE QUE BAILA: LA CAPTURA DE LOS RITMOS

5.1 Música ranchera y la saturación del charro. Explorar los procesos de saturación discursiva que provocaron los nuevos géneros cinematográficos a partir del inicio del cine sonoro mexicano.

5.2 Cine, vales y nostalgia porfiriana. Contemplar la relación entre algunos ritmos bailables de principios del siglo XX y la creación de obras fílmicas cuyo asunto temático es la nostalgia.

5.3 Cine mexicano y ritmos tropicales: la era de las rumberas. Valorar la forma cómo el cine mexicano se apropió de los ritmos afrocubanos y de otros países, y construyó en torno a ellos la figura de la bailarina popular y el entorno de los salones de baile.

5.4 Salones de baile, cabarets y nightclubs como imaginarios cinematográficos. Apreciar los valores estéticos, narrativos y sociales derivados del entorno urbano nocturno, tal como lo interpretó el cine mexicano.

5.5 Cine y rocanrol: juventud y cine mexicano pop. Analizar el fenómeno de la brecha generacional de mediados del siglo XX y de los orígenes del llamado cine pop en México.

Módulo a cargo de: Antonio Arvizu (con profesor invitado: Cristóbal Ramírez).

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Técnicas:

- 1.- Exposición contextual de las secuencias fílmicas que se presenten, a través de proyección fragmentada y comentada.
- 2.- Debate sobre lecturas asignadas y el material que se proporcione al participante (fichas técnicas, artículos de investigación, filmografías, por mencionar algunos).
- 3.- Asignación de trabajos tanto individuales de investigación y exposición de reseñas y análisis fílmicos, que permitan conformar un mapa conceptual de cada módulo.
- 4.- Proyección de por lo menos una película mexicana de largometraje por módulo, en concordancia con el tema. Asimismo, se debatirá sobre el material exhibido y se discutirán conclusiones.

Dinámica:

- 1.- Proyección y revisión del cine nacional con explicación simultánea. (2h)
- 2.- Foro de comentarios. (30mins)
- 3.- Receso. (25 mins)
- 4.- Proyección y revisión de cine mexicano con información explicativa. (1h30mins)
- 5.- Cierre de comentarios grupales. (35mins)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Trabajos sobre cada uno de los módulos 10%: Entrega de un análisis de alguna de las películas vistas (total o parcialmente) en cada módulo, en función de los modelos de análisis expuestos.

Trabajo de ensayo intertextual en torno a un módulo específico, a elegir 25%: Entrega de un ensayo en torno a uno de los módulos expuestos, a elegir, en el cual se haga un desarrollo intertextual de por lo menos 5 películas relacionadas con el módulo seleccionado.

Ensayo final (elaboración de un ensayo de análisis cinematográfico respecto de una película específica, con al menos 2 referencias bibliográficas y/o textuales y 5 cinematográficas como mínimo) **25%**

*Para estudiantes que lo toman como opción a titulación, el ensayo final debe presentarse con mayor rigor académico, avalado y acompañado por la asesoría previa del Coordinador.

Acorde al reglamento universitario, los estudiantes deberán contar con el 80% de asistencia para poder obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. Si el diplomado es opción a titulación, el porcentaje necesario de asistencias será del 90%.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA:

Fuentes de consulta:

ALCÉRRECA, Rafael. **Una mirada a los Estudios Churubusco**. Estudios Churubusco Azteca, México, 2003.

ANDREW, Dudley; **Las principales teorías cinematográficas**. Ediciones RIALP, Madrid, 1993.

AUMONT, Jacques; **Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores**. Paidós, comunicación 155 cine, Barcelona, 2012.

AVIÑA, Rafael, NÁVAR, José Xavier y CRIOLLO, Raúl. **Quiero ver sangre. Historia ilustrada del cine de luchadores**. DGAC - Filmoteca UNAM, México, 2011.

AVIÑA, Rafael. **Un cineasta llamado Ismael Rodríguez**. Secretaría de Cultura - Cineteca Nacional, México, 2019.

BAZIN, André; **¿Qué es el cine?** Libros de cine RIALP, Madrid, 1990.

CABAÑAS OSORIO, J. Alberto. **La mujer nocturna del cine mexicano: Representación y narrativas corporales 1931 - 1954**. Universidad Iberoamericana. México, 2013.

- CASTRO GURRÍA, Ángeles y SÁNCHEZ, Clara. **Nuestra MARÍA / Our Victoria**. Universidad de Guadalajara, México, 2014.
- DÁVALOS OROZCO, Federico y FLORES VILLEDA, Carlos Arturo (compiladores). **Historia del cine mexicano (1896-1929): Edición facsimilar de las crónicas de José María Sánchez García**. UNAM, México, 2013.
- DE LOS REYES, Aurelio. **Medio siglo de cine mexicano (1896-1947)**. Trillas, México, 2001.
- DE LOS REYES, Aurelio. **Cine y sociedad en México 1896-1930** / Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, México, 1996.
- DOMENECH SILVA, Osmar. **La música en el cine: análisis e influencia en el espectador**. Amazon Publishing. Estados Unidos. 2018.
- FERRO, Marc. **El cine, una visión de la historia**. AKAL CINE, España, 2008.
- FORD COPPOLA, Francis; **El cine en vivo y sus técnicas**. Reservoir books, Estados Unidos 2018.
- GARCÍA RIERA, Emilio. **Breve historia del cine mexicano: primer siglo 1897-1997**. CONACULTA - IMCINE, México, 1998.
- GARCÍA RIERA, Emilio y DE LA VEGA ALFARO, Eduardo. **Las películas de Sara García**. Universidad de Guadalajara, México, 2013.
- GONZALBO AIZPURU, Pilar (directora). **Historia de la vida cotidiana en México No. V Siglo XX Vol 1 Campo y Ciudad**. Fondo de Cultura Económica – COLMEX, México, 2014.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Manuel. **Por la pantalla. Génesis de la crítica cinematográfica en México 1917-1919**. DGAC - Filмотeca UNAM, México, 2000.
- HINOJOSA CÓRDOVA, Lucila. **El cine mexicano. La identidad cultural y nacional**. Trillas, México, 2003.
- IBARRA, Jesús. **Los Bracho, tres generaciones del cine mexicano**. DGAC - Filмотeca UNAM, México, 2006.
- LEAL, Juan Felipe et al. **El arcón de las vistas: cartelera del cine en México 1896-1910**. UNAM, México, 1994.
- MARTÍNEZ GÓMEZ, Raciél Damón. **Multiculturalismo, cine mexicano e identidad**. EAE editorial Academia Española, España, 2011.
- MIQUEL, Ángel. **En tiempos de la Revolución. El cine en la Ciudad de México 1910 - 1916**. DGAC - Filмотeca UNAM, México, 2013.

- MIQUEL, Ángel. **La ficción de la historia: el siglo XIX en el cine mexicano**. CONACULTA – Cineteca Nacional, México, 2010.
- OLABUENAGA, Teresa; **El discurso cinematográfico: un acercamiento semiótico**. Trillas, México, 1991.
- ORTIZ MONASTERIO, Pablo. **La revolución mexicana vista a través del cine**. CONACULTA – Cineteca Nacional, México, 2010.
- PALMA ROJO, Rodolfo et al. **Rumberas, boxeadores y mártires. El ocio en México**. INAH, México, 2018.
- PEREDO CASTRO, Francisco. **Cine y propaganda para Latinoamérica**. UNAM, México, 2011.
- PEREDO CASTRO, Francisco y DÁVALOS OROZCO, Federico (coords). **Historia sociocultural del cine mexicano: aportes al entretejido de su trama (1896 - 1966)**. UNAM, México, 2016.
- PORIAS, Stephan (coord.). **La fábrica de sueños, Estudios Churubusco 1945 - 2015**. Estudios Churubusco, México, 2015.
- QUINTERO, Ángel G. **Salsa, sabor y control. Sociología de la música tropical**. Siglo XXI Editores, México, 1998.
- RAMÍREZ, Gabriel. **Crónica del cine mudo mexicano**. Cineteca Nacional, México, 1989.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim; **El lenguaje cinematográfico: Gramática, géneros, estilos y materiales**. Ediciones de la Torre, España, 1999.
- ROSAS MANTECÓN, Ana. **Ir al cine: antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas**. Gedisa Mexicana, México, 2017.
- SÁNCHEZ, Fernando Fabio. **La luz y la guerra: el cine de la Revolución Mexicana**. CONACULTA, México, 2010.
- SCHMIDT NOGUERA, Margarita. **Análisis de la realización cinematográfica**. Síntesis, España, 1998.
- THORNTON, Niamh. **Revolution and rebellion in mexican film**. Blomsbury Academic, Estados Unidos, 2013.
- TUNÓN, Julia. **Mujeres de luz y sombra en el Cine Mexicano: La reconstrucción de una imagen 1939 - 1952**. El Colegio de México, México, 1998.
- VANOYÉ, Francis y GOLIOT LÉTÉ, Anne. **Principios de análisis cinematográfico**. ABADA, España, 2008.
- ZAVALA, Lauro; **Elementos del discurso cinematográfico**. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, 2005.
- ZAVALA, Lauro; **Teoría y práctica del análisis cinematográfico**. Editorial Trillas, México, 2010.

COSTOS:

PÚBLICO EN GENERAL: \$6,500.00 en total

1er. Pago (fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2020): \$3,500.00

2do. Pago (fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2020): \$3,000.00

COMUNIDAD UAQ (Estudiantes en activo, docentes y trabajadores/as): \$5,000.00 en total

1er. Pago (fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2020): \$3,000.00

2do. Pago (fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2020): \$2,000.00

NOTA: Este diplomado es **autofinanciable**, por lo cual se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

- Debe realizarse el **pre-registro ANTES del inicio de clases al teléfono/correo de la Coordinación de Educación Continua** para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinanciabilidad y por tanto, apertura del programa.
- **El pago se realiza en el BANCO** (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) **antes de la fecha límite** indicada en cada recibo.
- Es necesario **entregar copia del recibo pagado** a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso de inscripción.

INFORMES E INSCRIPCIONES:

**COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ**

16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco)

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000

Tel. 192-12-00 ext. 5806

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx

Fb: / [educacion.continuafiluag](#) Tw: / [DiplosFilUAQ](#)

DADA A CONOCER EL 13 DE FEBRERO DE 2020
"EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR"
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARÍO ACADÉMICO