

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

Convocan al

DIPLOMADO EN LÍNEA *CINE MEXICANO: REPRESENTACIÓN E IDENTIDAD*

FINALIDAD

La finalidad de este diplomado es que los participantes adquieran y desarrollen habilidades para formular análisis cinematográfico y juicios críticos con respecto a las diversas representaciones fílmicas que forman identidad. Lo anterior, a través del visionado y comparación intertextual de películas mexicanas relativas a temáticas comunes y de la elaboración de ensayos de análisis cinematográfico enriquecidos, indudablemente, con la experiencia personal de cada participante con respecto a su apreciación y búsquedas vinculadas a la cultura cinematográfica.

HORAS TOTALES: 120 horas, con 48 horas sincrónicas y 72 asincrónicas

FECHA DE INICIO: abril (una vez completado cupo mínimo requerido, se dará fecha de 1ª sesión)

FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN: junio

HORAS DE TRABAJO SEMANAL: 4 horas de sesión sincrónica grupal, y 6 horas de trabajo asincrónico individual.

SESIONES POR SEMANA: 2

HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS: lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 hrs.

SEDE: Zoom

DIRIGIDO A:

Estudiantes, docentes y público en general mayor de edad, interesado por comprender la importancia del cine mexicano del pasado (1896-2019) en la vida contemporánea. Con interés y apertura para evaluar los distintos discursos fílmicos en torno a su contexto histórico y de producción y con disposición para desarrollar una ruta personal de experiencias y exposición de hallazgos (tanto escritos como grabados).

Requisitos:

- 1.- Presentar carta de motivos (que exponga su perfil).
- 2.- Presentar síntesis curricular y una foto tamaño infantil.
- 3.- 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).
- 4.- No se requiere entrevista previa al ingreso.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Cupo mínimo 12 participantes.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Dr. José Antonio Arvizu Valencia

MODALIDAD: En línea

PERFIL DE EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:

Perfil: Al egresar del diplomado, los participantes podrán analizar películas aplicando elementos críticos. Mediante este análisis podrán redimensionar las diversas perspectivas estéticas y discursivas del cine nacional tanto por sus posibilidades de representación como de generar identidad.

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.

COSTOS:

PÚBLICO EN GENERAL: \$6,500.00

1ª parcialidad, a inicio del programa: \$3,500.00

2ª parcialidad, a mediados del programa: \$3,000.00

COMUNIDAD UAQ (ESTUDIANTES EN ACTIVO DE LICENCIATURAS O POSGRADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES UAQ): \$5,500.00

1ª parcialidad, a inicio del programa: \$3,000.00

2ª parcialidad, a mediados del programa: \$2,500.00

Nota: Este programa requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. El pago puede cubrirse en una sola emisión o en dos parcialidades, una vez confirmado el cupo mínimo los recibos de pago se generan y envían a las personas inscritas.

INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO:

El cine es más de lo que vemos en una pantalla. Crea identidades y memoria. Contribuye al imaginario social. El cine ha impactado nuestra idiosincrasia, tanto como se ha nutrido de ella. Es interminable objeto de estudio que arroja nuevas conclusiones a la luz de la circunstancia contemporánea. Es cultura.

El cine mexicano más conocido es el de la llamada *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 los análisis en la prensa. Y después, en las casi siete décadas fílmicas posteriores a la posguerra de 1945, han tenido el fulgor de algunas cintas, pero no el brillo de la generalidad.

Objetivamente, el cine mexicano no ha sido inclusivo, ni diverso. No siempre nos ha representado con fidelidad, ni con justicia. Es un arte nacional que apenas ha pensado en los públicos de mayor edad, en los infantiles, en los originarios, en los diversos, por mencionar los más evidentes. Inobjetablemente, ha sido machista y misógino. Es un cine cuyo discurso es urgente evolucionar. Este diplomado promoverá entre sus participantes el análisis profundo, provocará cuestionamientos, buscará respuestas, estrategias de redirección, 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 y de reflexionar en lo que se ha visto, por la compulsión de ver mucho y de inmediato.

La necesidad de fortalecer y dar herramientas nuevas a futuros analistas y teóricos originó el Diplomado en Cine Mexicano: Representación e Identidad, que se estima pertinente y necesario. 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.

OBJETIVO GENERAL:

Este diplomado proporcionará al/a la participante 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 1: FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS CINEMATográfico

- Reconstrucción analítica de la experiencia cinematográfica
- Una guía para el análisis cinematográfico
- Estrategias para el espectador cinematográfico
- Intertextualidad y *cross-media*

MÓDULO 2: EL MELODRAMA

- Fundamentos del melodrama cinematográfico.
- Emotividades individuales y sociales del melodrama cinematográfico.
- La herencia audiovisual del melodrama cinematográfico.
- Representación e identidad en el melodrama.

MÓDULO 3: EL DOCUMENTAL

- Forma y función del documental cinematográfico
- El documental: realidad y ficcionalización.
- Reflexión cultural desde el documental cinematográfico.
- Espacios éticos en el documental cinematográfico.
- El documental cinematográfico y los discursos de poder.
- Representación e identidad en el documental cinematográfico.

MÓDULO 4: CINE Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

- Roles y construcción de género en el cine nacional.
- El personaje femenino en el cine nacional.
- Cine mexicano y machismo.
- Diversidad sexual en el cine mexicano I.

- Diversidad sexual en el cine mexicano II
- Representación e identidad en el cine con perspectiva de género.

MÓDULO 5: CINE Y FANTASÍA

- Cine fantástico, ciencia y magia.
- Personajes, entornos y emotividades del cine fantástico.
- Cine fantástico y terror
- Representación e identidad en el cine fantástico.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA:

- 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.
- GARCÍA RIERA, Emilio. **Breve historia del cine mexicano: primer siglo 1897-1997**. CONACULTA - IMCINE, México, 1998.
- HINOJOSA CÓRDOVA, Lucila. **El cine mexicano. La identidad cultural y nacional**. Trillas, México, 2003.
- MARTÍNEZ GÓMEZ, Raciél Damón. **Multiculturalismo, cine mexicano e identidad**. EAE editorial Academia Española, España, 2011.

- NICHOLS, Bill. **La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental**. Paidós, España. 1997
- OLABUENAGA, Teresa; **El discurso cinematográfico: un acercamiento semiótico**. Trillas, México, 1991.
- PALMA ROJO, Rodolfo *et al.* **Rumberas, boxeadores y mártires. El ocio en México**. INAH, México, 2018.
- PORIAS, Stephan (coord.). **La fábrica de sueños, Estudios Churubusco 1945 - 2015**. Estudios Churubusco, México, 2015.
- 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.
- ROVIROSA, José. **Miradas a la realidad: entrevistas a documentalistas mexicanos**. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC UNAM. México. 1992.
- SELLÉS QUINTANA, Magdalena. **El documental**. Editorial UOC. España. 2016
- TUÑÓN, Julia. **Mujeres de luz y sombra en el Cine Mexicano: La reconstrucción de una imagen 1939 - 1952**. El Colegio de México, México, 1998.
- 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.

RECURSOS WEB

- Anuario Estadístico del Cine Mexicano
Disponible en forma gratuita en:
www.imcine.gob.mx
- International Movie Data Base
www.imdb.com

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Técnicas:

1. Exposición contextual de las secuencias fílmicas que se presenten, a través de visionado fragmentado y comentado.
2. Debate sobre lecturas asignadas y otros materiales, tanto los que se proporcionen al participante como los que deba investigar (fichas técnicas, artículos de investigación, filmografías, por mencionar algunos).
3. Asignación de trabajos individuales de investigación para la elaboración de reportes de análisis cinematográfico.

DINÁMICA DE LAS SESIONES Y FUNCIONES DOCENTES:

En modalidad no presencial / en línea.

(4 horas semanales, en dos sesiones de 2 horas cada una). Las actividades se irán alternando en cada sesión.

1. Exposición de contenido teórico.
2. Foro de comentarios y exposición de notas o fragmentos de ensayos o reseñas.
3. Debate en torno a textos y materiales audiovisuales.
4. Conclusiones y cierre de comentarios.

En modalidad de trabajo individual / asincrónico: El participante debe dedicar un promedio de 6 horas semanales para llevar a cabo las siguientes actividades, en forma alternada y en congruencia con el tema modular y las sesiones online.

5. Visionado y análisis de materiales, que pueden ser de largometraje o cortometraje, así como fragmentos secuenciales y otros instrumentos audiovisuales.
6. Revisión crítica de textos tales como: Artículos de investigación, Reseñas, Fichas técnicas. Notas de prensa especializada, etcétera.
7. Elaboración de reseñas o ensayos de análisis. La lectura de fragmentos de algunos de estos textos será solicitada en las sesiones en línea.
8. Preparación de notas y comentarios para las sesiones en línea.

Nota: *La coordinación académica del programa dará las indicaciones de la/s plataforma/s y medios de comunicación interna a usar con el grupo, con acuerdos e indicaciones de la dinámica de trabajo virtual, siguiendo todas las recomendaciones contenidas en los documentos “LINEAMIENTOS DE OBSERVANCIA GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, SEMESTRE 2022-1”¹ y “LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DIGITAL EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA COVID-19 PARA COMUNIDAD UAQ”²

QUÉ INCLUYE: 120h Totales de trabajo, 48 sincrónicas grupales / 72 asincrónicas individuales con asesoría docente, que comprende: facilitación de los temas, moderación de las sesiones sincrónicas, revisión de trabajos parciales y final, envío de lecturas, seguimiento académico a estudiantes. Por parte del Enlace de Educación Continua: envío de programa, seguimiento administrativo a participantes y atención a docentes, elaboración de constancias parciales / totales, diploma final.

¹ Documento disponible en: https://www.uaq.mx/docs/covid-19/Lineamientos_Reincorporacion_UAQ_2022-1_v1.pdf

² Documento disponible en: <https://tinyurl.com/yajcebdh>

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:

1. **Trabajos sobre cada uno de los módulos 10%:** Entrega de reportes de análisis de las películas vistas en cada módulo, en función de los modelos de análisis expuestos.
2. **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 cuatro películas relacionadas con el módulo seleccionado.
3. **Ensayo final 25%** (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).

NOTA: 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.

REQUISITOS DE PERMANENCIA:

- Participación proactiva
- Entrega de trabajos estipulados por coordinación académica
- Pagos puntuales y entrega de comprobantes de los mismos

REQUISITOS PARA DERECHO A EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL DIPLOMA: Acorde al reglamento universitario, participantes de público en general deberán contar con el 80% de asistencia para poder tener derecho a evaluación y obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. Para el caso de comunidad UAQ en los casos de opción a titulación para licenciaturas UAQ y curso de formación docente avalado por la Dirección de Desarrollo Académico, es necesario el 90% mínimo de asistencia, así como tener cubierto el pago total del mismo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

- Debe realizarse el **pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al teléfono/correo del Enlace de Educación Continua** para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la apertura del programa.
- **El pago se realiza en el BANCO o por transferencia bancaria** (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) **antes de la fecha límite** indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa.
- Es necesario **enviar copia del recibo pagado** al Enlace de Educación Continua para completar el proceso de inscripción.

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Dr. José Antonio Arvizu Valencia

RESUMEN CURRICULAR DEL COORDINADOR:

Profesor de la UAQ adscrito a la Facultad de Filosofía, Licenciado en Filosofía, Maestro en Arte moderno y contemporáneo, Doctor en Artes; ha sido docente en las Licenciaturas de Gastronomía, Arquitectura, Filosofía y en los posgrados de Bellas Artes; promotor de la cinematografía desde 1995 a la fecha para centros culturales y proyectos de estudio sobre su historia. Fundó y coordinó la Licenciatura en Gastronomía de la UAQ. Fundó y coordinó la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes.

PARTICIPANTE DOCENTE: Profr. Fernando Flores Alvarado

RESUMEN CURRICULAR DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DOCENTES:

Profesor de guión cinematográfico, historia del cine y taller de realización. Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM (entonces CUEC, hoy ENAC). Ha sido docente y tallerista en Universidad Intercontinental, en Educación Continua de la UAQ, en el Museo de la Ciudad de Querétaro, LICEO y en Arte 7 Querétaro. Fue profesor y director de licenciatura en la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC Pedregal). Es co-fundador y director de la agencia de guión Secuencia Dos. Es socio fundador de la asociación de cineastas queretanos LA COFRADÍA A.C.

INFORMES E INSCRIPCIONES:

ENLACE 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

Fb: / [educacion.continuafiluaq](https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq) Tw: / [DiplosFilUAQ](https://twitter.com/DiplosFilUAQ)

DADA A CONOCER EL 10 DE FEBRERO DE 2022

ATENTAMENTE

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

**DR. JAVIER ÁVILA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO**