

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES EN MOVIMIENTO

PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRES 2025: 1y2

Temas

1. Significado y significante. Imagen acústica y concepto.
2. La imagen fija. La función social e histórica de la imagen. Polisemia de la imagen. Arte y religión: Iconólatras e iconoclastas. Hermenéutica de la imagen. Mitología icónica.
3. Imagen y memoria. Pensamiento visual.
4. Pintura. Composición. Luz. Color. Textura. Lenguaje.
5. Invención de la fotografía.
6. La persistencia retiniana. Juguetes ópticos. La cámara cinematográfica. El celuloide. El proyector. La pantalla. La sala.
7. El nacimiento del cine. Cine mudo y cine sonoro. Historia.
8. La imagen en movimiento. Espacio. Tiempo. Forma. Contenido.
9. Escala de planos cinematográficos.
10. Formatos cinematográficos.
11. Lenguaje y gramática de la imagen.
12. El cine como Industria del entretenimiento. El cine como arte.
13. Posiciones de cámara.
14. Movimientos de cámara. Ópticos, de eje, de desplazamiento.
15. Formato profesional del guion. Estructuras.
16. Secuencia, escena, toma. Plano secuencia.
17. Realización. Shooting, storyboard, plantillas de emplazamiento.
18. Dirección de actores y puesta en cámara.
19. Entradas y salidas de cuadro. Ejes de acción.
20. Fotografía. Iluminación.
21. Dirección de arte. Diseño de producción.
22. Sonido directo, doblaje. Diseño sonoro.
23. Edición.
24. Musicalización. Empleo y función de la música en el cine.
25. Efectos especiales y efectos visuales.
26. Captura de movimiento. Blue/ Green Screen.
27. Producción. Elaboración de carpetas.
28. Postproducción.
29. Distribución y exhibición.
30. Cine documental. Investigación. Estructura.
31. Cine de autor y cine comercial. Los principales movimientos de vanguardia.

32. La televisión.
33. Los medios de comunicación y la imagen. Prensa. La publicidad comercial. Propaganda política. Ética de la imagen. Manipulación. El mensaje.
34. La cámara de video y la cámara digital. La cámara de cine.
35. Imágenes de internet, videojuegos, teléfonos celulares, cámaras de vigilancia, GPS. Mundos virtuales. La realidad del mundo a través de la tecnología.

OBJETIVOS: Conocer el lenguaje y la gramática de la imagen en movimiento, desde sus orígenes hasta la actualidad. Capacitar al estudiante para la realización de cortometrajes.

METODOLOGÍA: El profesor expondrá cada uno de los temas en clase y proporcionará ejemplos de cada uno de ellos con películas. Por su parte los alumnos realizarán ejercicios con cámaras y celulares.

EVALUACIÓN: Se calificará de acuerdo con los ejercicios prácticos y la presentación final de un cortometraje ya sea documental o de ficción. La duración de éste será de 5 a 10 minutos para el primer semestre y de más de 10 minutos para el segundo.

BIOGRAFÍA:

Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Madrid, 2000.

Arnheim, Rudolf, *El Pensamiento visual*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1998.

Aumont, Jacques y Marie, Michel: *Diccionario teórico y crítico del cine*, La marca editora, Buenos Aires, 2006.

Aumont, Jacques, *La imagen*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1992.

Deleuze, Gilles, *La imagen-Movimiento*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1994.

Deleuze, Gilles, *Cine. Vol.02: Los signos del movimiento*, Cactus, Buenos Aires, 2011.

De Saussure, Ferdinand, *Curso de lingüística general*, Losada, Buenos Aires, 1978.

Frutos Esteban, Francisco Javier: *Artilugios para fascinar*, Junta de Castilla y León, 1999.

Foucault, Michel, *Vigilar y castigar*, Siglo XXI, México, 1990.

García Riera, Emilio, *Historia documental del cine mexicano*, CONACULTA—IMCINE, Universidad de Guadalajara, Secretaría de cultura de Jalisco, México, 1995.

Gombrich, Ernst H., *Los usos de las imágenes: Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

Choi, Domin, *El fin de lo nuevo. Un panorama aleatorio del cine contemporáneo*, Librería, Buenos Aires, 2020.

Jullier, Laurent, *El sonido en el cine*, Paidós, Barcelona, 2007.

Joly, Martine, *La imagen fija*, La marca editora, Buenos Aires, 2009.

Katz, Steven D., *Plano a Plano: De la idea a la pantalla*, Plot ediciones, Madrid, 2000.

Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean: *La pantalla global: Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*, Anagrama, Barcelona, 2009.

Mackendrick, Alexander, *On Filmmaking*, Jaguar, Madrid, 2013.

McLuhan, Marshall, *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*, Paidós Ibérica, Barcelona, 2009.

Melot, Michel, *Breve historia de la imagen*, Siruela, Madrid, 2007.

Mouëllic, Gilles, *La música en el cine*, Paidós, Madrid, 2011,

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

Sadoul, Georges: *Historia del cine mundial*, Siglo XXI, México, 1998.

Field, Syd, *El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones*, Plot, Madrid, 2000.

Sontang, Susan, *Sobre la fotografía*, Anagrama, Barcelona, 2004.

Taibo, Carlos, *Manual básico de la producción cinematográfica*, IMCINE-CCC—CUEC, México, 2011.

Yates, Frances A., *El arte de la memoria*, Siruela, Madrid, 2005.

Weston, Judith, *Dirigir actores*, Cuec-Unam, México, 2017.

Lic. Juan Villaseñor Rangel