

PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL (2026-1)

Mtro. Jorge Carlos Sánchez Ruiz

Materia: Introducción al lenguaje de imágenes en movimiento I.

Duración total: 64 horas (16 sesiones de 4 horas).

Modalidad: Presencial, teórico-práctica.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Conocer una síntesis del proceso de formación del lenguaje de imágenes en movimiento, desde sus orígenes hasta el nacimiento del Cine. Conocer cómo se estructuró y evolucionó ese lenguaje en el cine partiendo de los otros lenguajes artísticos y literarios, con particular atención a las aportaciones del lenguaje del teatro. Diferenciar entre el lenguaje de imágenes en movimiento y el lenguaje del teatro y conocer la estructura de una historia, breve, contada con imágenes en movimiento. Llevando a la práctica lo aprendido en cada sesión.

Plan de trabajo sesión por sesión:

Sesión 1

Teoría:

- Introducción al curso: objetivos, metodología y evaluación.
- ¿Cómo opera la ficción en el cerebro humano?
- Las imágenes en movimiento en la prehistoria, sombras chinas, linterna mágica, zootropo, praxinoscopio.

Práctica:

- Visionado de ejemplos de dispositivos pre-cinematográficos.
- Construcción de un taumatropo y elaboración de un foliotropo que narre una historia breve con imágenes en movimiento.

Sesión 2

Teoría:

- La invención de la fotografía.

- George Estaman y la fundación de Kodak.
- El kinetografo de Thomas Alva Edison
- El cinematografo de los Hnos. Lumiere.

Práctica:

- Ejercicio práctico: puesta en escena teatral para una toma tipo "*Tableau vivant*" (retablo viviente).

Tarea:

- Reproducción de un cineminuto de Thomas Alva Edición y reproducción de "*La llegada del tren*" o "*El regador regado*" de los Hnos. Lumiere.

Sesión 3

Teoría:

- La ficción en el cine.
- Georges Méliès: montaje, trucos visuales, teatro filmado.
- Visionado de "*El hada de las coles*" de Alice Guy.
- Visionado de "*El viaje a la luna*" de Georges Méliès.

Práctica:

- Recreación de una escena tipo Méliès en grupo.
- Experimentación con trucos simples de cámara realizados con las cámaras de los teléfonos celulares de los alumnos.

Tarea:

- Elaboración de una cineminuto a cámara fija en un plano general, haciendo uso alguno de los trucos de Georges Méliès.

Sesión 4

Teoría:

- Charles Pathé y la consolidación de una industria.
- Expansión global del cine y la labor de Gabriel Veyre.

- Visionado de “*El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec*”
- Las aportaciones de Edwin S. Porter: El movimiento panorámico, el movimiento de inclinación y el montaje paralelo.
- Visionado y análisis de “*The Great Train Robbery*” de Edwin S. Porter.

Tarea:

- Realización de un cineminuto en plano general, con temática libre en el que se ejecuten un paneo y un tilt.

Sesión 5

Teoría:

- Guerra de las patentes y fundación de Hollywood.
- La comedia slapstick: Mack Sennett, Buster Keaton y Charlie Chaplin.

Práctica:

- Escena de comedia física sin diálogo estilo *slapstick*.

Tarea:

- Análisis comparativo de las películas y humor de Chaplin y Buster Keaton.

Sesión 6

Teoría:

- Charles Chaplin: crítica social desde el humor.
- Debate: ¿Qué hace universal al gesto?
- Cine italiano y la historia como espectáculo.

Práctica:

- Reproducción de una escena a elegir de “*Tiempos modernos*” o “*Luces de la ciudad*”.

Tarea:

- Primer borrador de historia para elaboración de un guión breve.

Sesión 7

Teoría:

- Revisión de temas de guión cinematográfico: logline, storyline, sinopsis y escaleta.

Práctica:

- Inicio de guión propio. Elaboración de un logline, storyline, sinopsis y escaleta.

Tarea:

- Entregar primera sinopsis y escaleta.

Sesión 8

Teoría:

- *El nacimiento de una nación* (D.W. Griffith): estructura, montaje paralelo, controversia.
- Lenguaje cinematográfico: Tallas de planos, movimientos y desplazamientos de cámara.

Práctica:

- Práctica de montaje paralelo: con el grupo dividido en dos equipos se realizarán dos escenas paralelas que compartan un final común.

Sesión 9

Teoría:

- Contrastes narrativos y técnicos.

Práctica:

- Creación de una escena con tiempos narrativos simultáneos.

Tarea:

- Segunda entrega de guión (sinopsis + 2 escenas dialogadas).

Sesión 10

Teoría:

- El melodrama en pantalla: teatralidad y emoción.
- Las diferencias en la actuación para cine y para teatro.
- Revisión breve de los derivados americanos de Stanislavski: Lee Strasberg, Stella Adler y Sanford Meisner.

Práctica:

- Escena breve de alto contenido emocional filmada en un plano general, plano entero, plano medio y close up.

Sesión 11

Teoría:

- Cine de vanguardias: Expresionismo alemán, Surrealismo y constructivismo soviético .
- Visionado de *“El gabinete del Dr. Caligari”*

Práctica:

- Recreación de una escena de *“Nosferatu”* sombras proyectadas.

Sesión 12

Teoría:

- Cine soviético.
- Efecto Kuleshov.
- Montaje de atracciones.

Práctica:

- Avances en el desarrollo de guión.

Tarea:

- Entrega final de guión e indicaciones para rodaje o storyboard.

Sesión 13

Teoría:

- Del espacio teatral al espacio cinematográfico.
- Los géneros cinematográficos.

Práctica:

- Cineminuto por equipos en el que se visite cualquiera de los géneros cinematográficos “clásicos” con la temática y estilo propios del género.

Tarea:

- Storyboard de una escena propia (3-4 planos significativos).

Sesión 14

- Reflexión final: diferencias y similitudes entre el lenguaje del teatro y del cine.
- Revisión y presentación de guiones y storyboards.

Sesión 15

- Revisión de avances de cortometraje final.

Sesión 16

- Revisión de cortometraje final y proyección en clase.
- Retroalimentación y evaluación del proceso de aprendizaje.

EVALUACIÓN SUGERIDA

- Participación activa en clase: 20%
- Tareas individuales: 20%
- Ejercicios prácticos semanales: 30%
- Guión final + storyboard (proyecto final): 30%

