

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)

El plan de estudios fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 11 de diciembre de 2013.

Se cursa en ocho semestres, con un total de 352 a 356 créditos, según el campo de conocimiento que elija el alumno durante su formación. La distribución de las asignaturas es la siguiente: 34 son obligatorias con 224 créditos; de 15 a 22 son asignaturas obligatorias de elección, con un rango de 100 a 120 créditos, y de 2 a 5 son asignaturas optativas, con un rango de 12 a 30 créditos.

Tiene dos etapas de formación:

Etapas de Formación Básica, en la cual el alumno obtendrá los conocimientos básicos de la cinematografía profesional. Tiene el propósito general de que los estudiantes construyan su concepción teórica, artística y técnica sobre los fines, los procesos y los medios de la creación cinematográfica en su conjunto. Esta etapa está constituida por los primeros cuatro semestres de la licenciatura, la mayor parte de las asignaturas que conforman esta etapa son obligatorias; sin embargo, también conserva un carácter flexible el cual se sustenta en las cinco asignaturas obligatorias de elección. A través de ellas, el alumno tendrá la posibilidad de explorar, según sus inquietudes, los distintos campos de conocimiento que conforman la cinematografía.

Etapas de Formación de Profundización, en ella, el estudiante ahondará sus conocimientos en alguno de los nueve campos que la conforman y en la cinematografía en su conjunto. Tiene el propósito de capacitar a los alumnos para el ejercicio profesional y darles fundamentos para cursar un posgrado. Está integrada por los últimos cuatro semestres de la licenciatura. A diferencia de la formación básica, está conformada mayormente por asignaturas obligatorias de elección que permitirán a los estudiantes profundizar en una de las áreas de conocimiento y, en menor medida, por asignaturas obligatorias y optativas.

El ejercicio profesional en la industria cinematográfica actual está conformado mayormente por las nueve especialidades en cuyos campos de conocimiento se busca formar a los alumnos. El plan de estudios fomenta la integración de equipos en los que se dé la división del trabajo, con la intención de que los alumnos comprendan la necesidad de compartir la responsabilidad creativa en la actividad cinematográfica.

Perfil intermedio de la licenciatura

En el periodo de transición entre la **Etapas de Formación Básica** (1º al 4º semestre) y la **Etapas de Formación de Profundización** (5º al 8º semestre), el estudiante habrá adquirido un perfil intermedio, conformado por una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán continuar con sus estudios de licenciatura:

Conocimientos sobre:

- Los saberes básicos referidos a los campos de actividades profesionales del cine: historia y desarrollo de las diferentes formas de narración visual; la función social del documental; géneros dramáticos; los procesos económicos que involucran el fenómeno fílmico; el sonido como herramienta dramática indispensable; el acto fotográfico en tanto recurso técnico al servicio de un discurso narrativo, ideológico o artístico; la importancia del concepto temático para la dirección de arte; la importancia del cine de animación en la cinematografía.
- Una concepción global y estructurada del proceso entero de la creación cinematográfica, desde la escritura del guión hasta la etapa de postproducción.
- Las diferencias y particularidades de cada campo de la cinematografía –realización de cine de animación, realización de cine documental, realización de cine ficción, guión, montaje, dirección de fotografía, producción, dirección de arte, diseño de sonido– y sus principales características.
- Las características que le permitirán decidir sobre el campo al que piensa dedicarse.

Habilidades para:

- Desarrollar la comprensión teórica de los distintos saberes de la cinematografía, así como la capacidad para aplicarlos de manera práctica durante la elaboración de una película.

Actitudes

- Compromiso con el área de la cinematografía por la que opte.
- Sensatez y coherencia durante los ejercicios fílmicos.

Los campos de conocimiento son los siguientes:

Realización de cine de animación: es el conjunto de conocimientos necesarios para visualizar y dirigir películas que dan movimiento a imágenes dibujadas o fotografías de objetos inicialmente inmóviles por medio de procedimientos mecánicos o digitales.

Realización de cine documental: es el conjunto de conocimientos necesarios para retratar y analizar cinematográficamente una realidad preexistente, entre ellos: investigación, retórica, metodologías de la entrevista, técnicas del reportaje, puesta en cámara, montaje, lenguaje cinematográfico, etcétera.

Realización de cine de ficción: es el conjunto de conocimientos necesarios para visualizar y coordinar tanto al personal como todos los elementos creativos de una película de ficción, entre ellos: puesta en escena, dirección de actores, puesta en cámara, montaje, lenguaje cinematográfico, etcétera.

Guión: es el conjunto de conocimientos necesarios para escribir una película, tales como progresión dramática, causalidad narrativa, construcción de personajes, retórica, estructuras argumentales, géneros dramáticos y cinematográficos, entre otros.

Montaje: es el conjunto de conocimientos necesarios para diseñar y llevar a cabo la estructuración de las tomas de una película, incluyendo la edición de imagen y sonido, la estructura narrativa, el ritmo, el tempo, entre otros.

Dirección de fotografía: es el conjunto de conocimientos necesarios para diseñar y llevar a cabo la expresión visual de una película, entre ellos: iluminación, composición, tecnología de cámaras analógica y digital, trabajo de laboratorio de cine, trabajo de posproducción digital, entre otros.

Producción: es el conjunto de conocimientos que se requieren para buscar, seleccionar y gestionar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para transformar una idea en una obra audiovisual a través de tres etapas: preparación, rodaje y posproducción.

Dirección de arte: es el conjunto de conocimientos necesarios para diseñar, seleccionar y construir los elementos por fotografiar en una película, tales como la escenografía, la utilería, el vestuario, la caracterización, entre otros, cuya suma contribuye a reforzar el contenido dramático y estético de la obra cinematográfica.

Diseño de sonido: es el conjunto de conocimientos necesarios para la realización técnica y creativa de la banda sonora cinematográfica. Sus elementos fundamentales son: física del sonido, principios básicos de acústica y audición, cultura musical, música cinematográfica, teoría y análisis del lenguaje sonoro cinematográfico, técnicas y tecnologías del sonido cinematográfico, sonido directo, doblaje de voz y de incidentales, edición y procesamiento de sonidos, creación sonora, mezcla y masterización de sonido para cine.

La formación en cada campo se promueve mediante asignaturas obligatorias de elección que se cursan del 2° al 8° semestres. Ambas etapas de formación son consideradas en el plan de estudios como dos aspectos de un mismo proceso formativo. Con el fin de apoyar su articulación e integración, y considerando que la formación cinematográfica requiere de una carga práctica indispensable, se prevé que en cada semestre del plan se realicen ejercicios fílmicos diseñados para que los alumnos de los nueve campos colaboren en equipos de trabajo, donde complementen los conocimientos adquiridos y compartan la responsabilidad creativa. Los semestres tercero y cuarto están estructurados a partir de las necesidades y objetivos a cumplir en estos ejercicios fílmicos, de ficción y documental respectivamente.

Dado que gran parte del material de estudio (textos, películas y programas de cómputo) se encuentra exclusivamente en idioma inglés; y que a nivel internacional se utiliza mayormente esta lengua como medio de comunicación profesional, el plan de estudios considera como asignatura obligatoria este idioma

en cuatro niveles, del primer al cuarto semestre, promoviendo el aprendizaje sistemático de una segunda lengua. Se busca que el estudiante tenga solvencia en la comprensión escrita y verbal del léxico técnico de la profesión.

Adicionalmente a las asignaturas obligatorias y obligatorias de elección, el plan incluye asignaturas optativas que el alumno puede elegir en los semestres 7º y 8º, de acuerdo con las necesidades e intereses de su formación, ya sea de entre las que el plan prevé ofrecer en el plantel, o las que pueda cursar en otras entidades académicas atendiendo las disposiciones aplicables al respecto.

El plan es flexible en primer término por su oferta de nueve opciones en campos de formación de profundización, que implican cada una entre el 32% y el 38% del número total de créditos de la licenciatura. El estudiante puede cambiar de área de profundización en la etapa de formación básica, siempre y cuando sea un alumno regular y haya acreditado todas las asignaturas de los semestres previos. También se da flexibilidad al plan estableciendo seriaciones indicativas, que no imponen la aprobación de asignaturas como condición para cursar otras.

CINEMATOGRAFÍA CENTRO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS Total de créditos: 352 a 356	
PRIMER SEMESTRE 10 Cinefotografía I 06 Fundamentos de la Escritura para Cine 06 Historia y Análisis del Cine Mundial I 06 Introducción a la Actuación en el Cine 08 Introducción a la Música y al Sonido Cinematográfico 08 Lenguaje Cinematográfico I 06 Introducción a los Campos de Conocimiento Cinematográfico 06 Inglés I	SEGUNDO SEMESTRE 08 Cinefotografía II 06 Historia y Análisis del Cine Documental Mundial 06 Historia y Análisis del Cine Mundial II 07 Introducción a la Dirección de Arte 08 Lenguaje Cinematográfico II 07 Producción Básica para Cine 06 Inglés II
TERCER SEMESTRE 06 Análisis del Tiempo Cinematográfico 04 Estética Cinematográfica I 06 Historia y Análisis del Cine Mexicano 09 Taller de Ficción I 06 Inglés III	CUARTO SEMESTRE 06 Historia y Análisis del Cine Documental Mexicano 04 Estética Cinematográfica II 09 Taller de Realización Documental I 06 Teoría del Montaje Cinematográfico I 06 Inglés IV
QUINTO SEMESTRE 06 Historia y Análisis del Cine Mexicano Contemporáneo 06 Teoría del Montaje Cinematográfico II 06 Legislación de la Industria Cinematográfica	SEXTO SEMESTRE 06 Análisis del Cine Documental Contemporáneo 06 Teoría del Montaje Cinematográfico III
SÉPTIMO SEMESTRE 06 Análisis y Teoría del Cine Contemporáneo 08 Seminario de Titulación I	OCTAVO SEMESTRE 06 Filosofía de la Imagen 08 Seminario de Titulación II
Asignaturas Obligatorias de Elección y Optativas por Campo de Conocimiento	
Campo: Realización de Cine de Animación	
SEGUNDO SEMESTRE 06 Historia del Cine de Animación	TERCER SEMESTRE 06 Seminario de Diálogo 04 Teoría y Corrección del Color 05 Técnicas de Dibujo e Ilustración
CUARTO SEMESTRE 06 Fundamentos de la Animación 06 Procesos de la Imagen Digital I 05 Animación y Cine Documental	QUINTO SEMESTRE 05 Técnicas de Producción del Cine de Animación 04 Gráfica en Movimiento 09 Taller de Dirección de Arte en Animación 04 Taller de Doblaje

SEXTO SEMESTRE 04 Animación y Diseño Sonoro 03 Postproducción en Cine de Animación 10 Taller de Animación 06 Procesos de la Imagen Digital II	SÉPTIMO SEMESTRE 12 Taller de Desarrollo de Proyectos en Animación I 06 Cine y Pintura Optativas: 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos
OCTAVO SEMESTRE 11 Taller de Desarrollo de Proyectos en Animación II Optativas: 06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental	<i>* Los alumnos de este campo deben cursar tres asignaturas optativas: dos en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.</i>
Campo: Realización de Cine Documental	
SEGUNDO SEMESTRE 06 Introducción a la Investigación Documental	TERCER SEMESTRE 06 Taller de Entrevista y Testimonio 06 Producción Documental
CUARTO SEMESTRE 05 Animación y Cine Documental 05 Retórica y Guión Documental	QUINTO SEMESTRE 06 Introducción a las Teorías del Cine Documental 06 Géneros del Cine Documental 09 Taller de Realización Documental II
SEXTO SEMESTRE 07 Corrientes del Cine Documental 06 Temas de Cine Documental I 09 Taller de Desarrollo de Proyectos Documentales	SÉPTIMO SEMESTRE 07 Temas de Cine Documental II 09 Taller de Proyectos Documentales 05 Ética y Cine Documental Optativas: 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos
OCTAVO SEMESTRE 09 Metodología de la Realización Documental Optativas: 06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental	<i>* Los alumnos de este campo deben cursar cinco asignaturas optativas: tres en el séptimo semestre, dos en el octavo semestre.</i>
Campo: Realización de Cine de Ficción	
SEGUNDO SEMESTRE 05 Procesos de la Actuación 07 Géneros Dramáticos I	TERCER SEMESTRE 06 Seminario de Diálogo 03 Géneros Dramáticos II
CUARTO SEMESTRE 06 Análisis y Dirección del Lenguaje no Verbal 03 Géneros Dramáticos III 06 Literatura y Cine	QUINTO SEMESTRE 04 Taller de Doblaje 05 Dirección de Actores I 06 Teoría de la Realización I 06 Metodologías del Rodaje
SEXTO SEMESTRE 05 Géneros Cinematográficos I 09 Seminario de Minificción 06 Dirección de Actores II	SÉPTIMO SEMESTRE 09 Taller de Ficción II 06 Teoría de la Realización II 08 Estilos de Actuación 05 Géneros Cinematográficos II Optativas: 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos
OCTAVO SEMESTRE 06 Metodologías del Trabajo Actoral Optativas: 06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental	<i>* Los alumnos de este campo deben cursar tres asignaturas optativas: dos en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.</i>

Campo: Guión

<p>SEGUNDO SEMESTRE 07 Géneros Dramáticos I 05 Guión de Ficción I</p>	<p>TERCER SEMESTRE 06 Seminario de Diálogo 03 Géneros Dramáticos II</p>
<p>CUARTO SEMESTRE 03 Géneros Dramáticos III 05 Retórica y Guión Documental</p>	<p>QUINTO SEMESTRE 05 Teorías Dramáticas Aplicadas al Cine I 05 Adaptación Cinematográfica I 03 Taller de Géneros Dramáticos 04 Formatos y Metodologías del Guión Audiovisual</p>
<p>SEXTO SEMESTRE 05 Géneros Cinematográficos I 09 Seminario de Minificción 05 Teorías Dramáticas Aplicadas al Cine II 05 Adaptación Cinematográfica II 07 Guión de Ficción</p>	<p>SÉPTIMO SEMESTRE 05 Géneros Cinematográficos II 05 Taller de Mediometrage 06 Narratología I 05 Taller de Guión de Largometraje I Optativas: 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos</p>
<p>OCTAVO SEMESTRE 06 Narratología II 05 Taller de Guión de Largometraje II 05 Enfoques Contemporáneos sobre la Escritura Audiovisual Optativas: 06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental</p>	<p><i>* Los alumnos de este campo deben cursar tres asignaturas optativas: dos en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.</i></p>

Campo: Montaje

<p>SEGUNDO SEMESTRE 07 Géneros Dramáticos I</p>	<p>TERCER SEMESTRE 07 Géneros Dramáticos II 04 Teoría y Corrección del Color 06 Estructuras Musicales</p>
<p>CUARTO SEMESTRE 03 Géneros Dramáticos III 07 Técnicas de Edición de Sonido I</p>	<p>QUINTO SEMESTRE 09 Taller de Realización Documental II 06 Géneros de Cine Documental 06 Procesos Avanzados de Laboratorio de Cine 06 Historia de la Música en el Cine</p>
<p>SEXTO SEMESTRE 05 Géneros Cinematográficos I 03 Postproducción de Cine de Animación 06 Montaje Sonoro 06 Taller de Postproducción I</p>	<p>SÉPTIMO SEMESTRE 05 Géneros Cinematográficos II 09 Taller de Ficción II 06 Taller de Postproducción II 08 Técnicas de Edición de Sonido II Optativas: 05 Seminario de Postproducción 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos</p>
<p>OCTAVO SEMESTRE 06 Estilos Fílmicos 04 Temas de Edición Cinematográfica Optativas: 06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental</p>	<p><i>* Los alumnos de este campo deben cursar dos asignaturas optativas: una en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.</i></p>

Campo: Dirección de Fotografía

SEGUNDO SEMESTRE

03 Seminario de iluminación

CUARTO SEMESTRE

06 Técnicas de Fotografía Especializada
06 Análisis de los Estilos Audiovisuales

SEXTO SEMESTRE

06 Historia de la Fotografía
14 Cinefotografía Avanzada I

OCTAVO SEMESTRE

06 Estilos Fílmicos
12 Cinefotografía Avanzada III
Optativas:
06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica
06 Seminario de Cine Experimental

TERCER SEMESTRE

04 Teoría y Corrección del Color
05 Taller de Entrevista y Testimonio

QUINTO SEMESTRE

06 Procesos Avanzados de Laboratorio de Cine
09 Taller de Realización Documental II
14 Iluminación en Foro

SÉPTIMO SEMESTRE

09 Taller de Ficción II
06 Cine y Pintura
12 Cinefotografía Avanzada II
Optativas:
06 Seminario de Cine Regional
06 Seminario de Cine de Autor
06 Seminario de Géneros Cinematográficos

** Los alumnos de este campo deben cursar dos asignaturas optativas: una en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.*

Campo: Producción

SEGUNDO SEMESTRE

07 Géneros Dramáticos I

CUARTO SEMESTRE

03 Géneros Dramáticos III
04 Taller de Presupuesto I

SEXTO SEMESTRE

05 Géneros Cinematográficos I
07 Taller de Producción en Locación
07 Taller de Presupuesto II

OCTAVO SEMESTRE

14 Seminario de Desarrollo de Proyectos para Largometraje
Optativas:
06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica
06 Seminario de Cine Experimental

TERCER SEMESTRE

03 Géneros Dramáticos II
06 Producción Documental

QUINTO SEMESTRE

09 Taller de Realización Documental II
05 Técnicas de Producción del Cine de Animación
09 Taller de Producción en Foro
06 Producción Creativa

SÉPTIMO SEMESTRE

09 Taller de Ficción II
05 Géneros Cinematográficos II
05 Seminario de Postproducción
06 Producción Avanzada
06 Economía Cinematográfica
Optativas:
06 Seminario de Cine Regional
06 Seminario de Cine de Autor
06 Seminario de Géneros Cinematográficos

** Los alumnos de este campo deben cursar dos asignaturas optativas: una en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.*

Campo: Dirección de Arte

SEGUNDO SEMESTRE

06 Historia de la Dirección de Arte

CUARTO SEMESTRE

06 Análisis de los Estilos Audiovisuales
06 Ilustración y Diseño Visual I

TERCER SEMESTRE

05 Técnicas de Dibujo e Ilustración

QUINTO SEMESTRE

09 Taller de Dirección de Arte en Animación
08 Praxis de la Dirección de Arte I
06 Arte en México

SEXTO SEMESTRE 05 Taller de Diseño de Vestuario I 06 Ilustración y Diseño Visual II 12 Praxis de la Dirección de Arte II 06 Taller de Creación de Atmósferas y Personajes	SÉPTIMO SEMESTRE 09 Taller de Ficción II 06 Cine y Pintura 05 Taller de Diseño de Vestuario II 05 Laboratorio de Caracterización, Maquillaje y Peinados 06 Praxis de la Dirección de Arte III Optativas: 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos
OCTAVO SEMESTRE 06 Estilos Fílmicos 06 Arte Contemporáneo Optativas: 06 Seminario de la Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental	* <i>Los alumnos de este campo deben cursar dos asignaturas optativas: una en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.</i>
Campo: Diseño de Sonido	
SEGUNDO SEMESTRE 05 Lenguaje Sonoro	TERCER SEMESTRE 05 Taller de Entrevista y Testimonio 06 Estructuras Musicales
CUARTO SEMESTRE 07 Técnicas de Edición de Sonido I 06 Temas de Sonido Cinematográfico I	QUINTO SEMESTRE 09 Taller de Realización Documental II 06 Historia de la Música en el Cine 04 Taller de Doblaje 08 Seminario de Grabación en Estudio
SEXTO SEMESTRE 06 Montaje Sonoro 04 Animación y Diseño Sonoro 06 Música Cinematográfica 06 Temas de Sonido Cinematográfico II	SÉPTIMO SEMESTRE 09 Taller de Ficción II 05 Seminario de Postproducción 08 Técnicas de Edición de Sonido II 05 Ética y Cine Documental Optativas: 06 Seminario de Cine Regional 06 Seminario de Cine de Autor 06 Seminario de Géneros Cinematográficos
OCTAVO SEMESTRE 07 Taller de Mezcla en Sistemas Profesionales 07 Taller de Grabación de Música para Cine Optativas: 06 Seminario de Historia de la Crítica Cinematográfica 06 Seminario de Cine Experimental	* <i>Los alumnos de este campo deben cursar dos asignaturas optativas: una en el séptimo semestre, una en el octavo semestre.</i>