

UNIDAD LERMA		DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	1/ 4
NOMBRE DEL PLAN MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES			
CLAVE	UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE IMAGEN, CINE Y CONTEXTO SOCIAL	CREDITOS	8
5207017		TIPO	OPT.
H.TEOR. 2.0		TRIM.	IV AL VI
H.PRAC. 4.0	SERIACION AUTORIZACION	NIVEL	MAESTRIA

OBJETIVO(S) :

Objetivo General:

Al final de la UEA el alumnado será capaz de:

Explorar las posibilidades de la imagen documental como una herramienta de percepción social y de expresión ciudadana que refleje los distintos entornos que nos rodean y que ayude a distinguir y evidenciar problemáticas sociales y contribuir a su difusión por medios tradicionales o alternativos a través de distintos ejercicios, de un trabajo de investigación creativo y del análisis y reflexión de los resultados.

Objetivos Parciales:

Al final de la UEA el alumnado será capaz de:

1. Diseñar estrategias de comunicación, a través de narrativas audiovisuales.
2. Desarrollar guiones y producciones visuales y audiovisuales vinculados tanto a los campos estéticos de las artes visuales y el cine documental, como a los que conciernen a las dimensiones socio políticas y antropológicas del medio.
3. Producir material visual y audiovisual sustentados en metarrelatos y microrrelatos documentales.
4. Generar un registro social en distintos tipos de entornos.
5. Realizar un documento de análisis crítico a partir de la realización de prácticas de campo, investigación contextual y recopilación de datos y

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 531

Norma Tondero López
LA SECRETARIA DEL COLEGIO

CLAVE **5207017** **IMAGEN, CINE Y CONTEXTO SOCIAL**

resultados.

CONTENIDO SINTETICO:

- I. Teoría y Concepto del audiovisual.
 1. Ideología de la imagen.
 2. Historia de los medios visuales y audiovisuales.
 3. La mirada y su posicionamiento.
 4. La noción de archivo en la cultura audiovisual.
 5. Géneros artísticos audiovisuales.
 6. Cinéma verité y Cine ensayo.
 7. Géneros artísticos audiovisuales en la divulgación.
- II. Narrativas documentales.
 1. Narrativas visuales en el ámbito documental.
 2. Cómo contar una historia en imágenes.
 3. Contextualización de la imagen en el documental.
 4. La mirada etnográfica.
 5. Sinopsis y tratamiento audiovisual.
 6. Observación pasiva y activa.
 7. El valor del instante irrepetible.
- III. Síntesis audiovisual.
 1. Planos y composición.
 2. La cámara y sus movimientos.
 3. Iluminación.
 4. Sonido.
 5. Postproducción.
 6. Distribución.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

El proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará promoviendo la investigación y producción individual y colectiva de materiales documentales, de su postproducción y posterior distribución, así como el desarrollo de un estudio reflexivo de las experiencias y datos obtenidos, buscando que la UEA se convierta en un espacio de intercambio entre la teoría, la creatividad, la crítica y la reflexión sobre las problemáticas de nuestra realidad y contexto social inmediato.

Se admite que la UEA sea impartida de manera presencial, virtual,

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 531

Norma Tondero López
LA SECRETARÍA DEL COLEGIO

CLAVE **5207017** **IMAGEN, CINE Y CONTEXTO SOCIAL**

semi-presencial o abierta, previa autorización de la Coordinación de Posgrado.

MODALIDADES DE EVALUACION:

El alumnado deberá acreditar cada una de las evaluaciones, lecturas, trabajos teóricos, ejercicios prácticos, obra creativa final, y prácticas de campo (incluyendo documentación de los resultados y un trabajo teórico sobre estos). Deberá haberse tenido una calificación mínima de S en la evaluación de cada unidad, así como en los proyectos finales. El resultado del promedio de estas diferentes evaluaciones será la calificación final.

Evaluación global:

- Participación en clase. 10%
- Trabajos escritos analíticos con base en las lecturas (reportes de lectura, resúmenes o trabajos derivados del tema estudiado). 40%
- Ejercicios y exámenes, en grupo o individual. 50%

Total 100%

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

1. Alzate Giraldo, Alejandro, (2017). Metodología para la realización y abordaje en cine documental. Editorial Universidad de Medellín.
2. Bishop, Claire, (2012). Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Londres y Nueva York: Verso.
3. Bourriaud, Nicholas, (1998). Relational Aesthetics. París: Les Presses du Réel.
4. Buchloh, Benjamin H. D. (1984). Art & Ideology. Nueva York: The New Museum of Contemporary Art.
5. Grant, D. Taylor, (2014). When the machine made art, The troubled history of internet art Bloomsbury Academic.
6. Steyerl, Hito, (2014). Los condenados de la pantalla, Caja Negra Editora.
7. Georges Didi-Huberman, (2004). Imágenes pese a todo, memoria visual del holocausto, Ediciones Paidós.
8. Waldron, Dara, (2018). New Nonfiction Film, Art, poetics and documentary theory. Nueva York. Bloomsbury Academic.

DOCUMENTALES:

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION

PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 531

Norma Tondero López
LA SECRETARIA DEL COLEGIO

CLAVE **5207017** **IMAGEN, CINE Y CONTEXTO SOCIAL**

1. LEILA ATTACKS , Chris Marker (Francia 2011).
2. VARDA DE CI DE LA, épisode 1.
3. NAN GOLDIN, Jean-Pierre Krief (Francia 1996).
4. RAYMOND DEPARDON, Roger Ikhlef and Raymond Depardon (Francia 1990).
5. UNE MINUTE POUR UNE IMAGE, Agnes Varda (Francia 1983).
6. L'AMBASSADE. Chris Marker, Francia, 1974).
7. A CAT WITHOUT A GRIN (Francia, 1977) Chris Marker.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ADECUACION

PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO
EN SU SESION NUM. 534*Norma Tondero López*
LA SECRETARIA DEL COLEGIO