

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
TALLERES EXTRACURRICULARES 2025-2

CREAR EL CAUCE

o cómo desarrollar proyectos cinematográficos adecuados al panorama latinoamericano.

MODALIDAD: en línea.

DESCRIPCIÓN:

Este es un taller de carácter teórico - práctico que pretende desarrollar proyectos cinematográficos que tomen como base las formas narrativas y de producción que se han explorado por el cine latinoamericano de la última década. A partir de esta exploración, se busca encontrar cauces, caminos posibles, para crear un cine periférico que haga un contrapeso a los formatos hegemónicos de realización cinematográfica.

La primera fase del taller se abocará al análisis del panorama actual de cine latinoamericano a partir del visionado de películas y la conversación con cineastas en activo; la segunda fase tendrá por objeto el desarrollo de un proyecto de cortometraje, ya sea documental o de ficción, adecuado al contexto que estudiamos.

Se pretende que, al finalizar el taller, los asistentes cuenten con un proyecto iniciado en cualquier etapa de su desarrollo: ya sea un guión, una bitácora creativa o el inicio de una carpeta de producción.

OBJETIVO:

- Explorar un panorama actual del cine latinoamericano, tanto de sus propuestas narrativas como de sus formatos de producción.
- Compartir herramientas narrativas, creativas y técnicas para la creación de proyectos cinematográficos adecuados a la realidad latinoamericana, desde su ideación hasta su decantación en una carpeta de producción.
- Incubar el desarrollo de proyectos cinematográficos estudiantiles que tengan potencial de conseguir financiamientos públicos para su realización.

PERFIL DE PARTICIPANTES:

Este curso está abierto a todo público, con preferencia a personas que deseen desarrollar proyectos cinematográficos.

CUPO MÁXIMO:

30 personas.

CONTENIDOS, EJES TEMÁTICOS Y ACTIVIDADES:**CONTENIDO UNO: CINE LATINOAMERICANO.****EJES TEMÁTICOS:**

- La tradición documental y etnográfica.
- El nuevo cine latinoamericano.
- Autores y propuestas contemporáneas.

ACTIVIDADES:

- Proyección de películas y charla.
- Conversatorio con cineastas activos en formato de preguntas y respuestas.
- Lecturas y debates.

CONTENIDO DOS: ELEMENTOS NARRATIVOS Y EXPRESIVOS DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO.**EJES TEMÁTICOS:**

- Cine documental y cine de ficción.
- Géneros dramáticos y cinematográficos.
- Estructura narrativa.
- Adaptación.

ACTIVIDADES:

- Análisis de películas de acuerdo a estructuras narrativas y género.

CONTENIDO TRES: DESARROLLO DE PROYECTOS.

EJES TEMÁTICOS:

- Creación de personajes a partir de la investigación.
- Scouting y su cruce con el estudio de campo.
- Guión: el qué y el cómo.
- El cuaderno de dirección como bitácora creativa.

ACTIVIDADES:

- Propuesta de proyectos en formato de exposición y/o charla.
- Presentación de avances.
- Elaboración de una bitácora creativa.

CONTENIDO CUATRO: ESTADO DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA.

EJES TEMÁTICOS:

- Fondos públicos y privados para la realización de cine.
- El sistema de las artes en el campo de la cinematografía.
- Carpeta de producción.

ACTIVIDADES:

- Desarrollo de una carpeta, o pre carpeta, del proyecto desarrollado.
- Pitch.

METODOLOGÍA:

Este programa se concentra en el **análisis crítico, la exploración teórica y la práctica creativa**. A partir del entrecruce de estos tres ejes se busca fomentar la participación activa de los estudiantes y la puesta en práctica de los conceptos adquiridos, o descubiertos, para desarrollar un proyecto personal.

REQUERIMIENTOS DEL TALLER: Contar con computadora o teléfono celular para conectarse a la clase.

BIBLIOGRAFÍA

Secretaría de Educación Pública. (1988). Hojas de cine: testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano (Vol. 2). Fundación Mexicana de Cineastas.

Egri, Lajos. (2023). El arte de la escritura dramática: fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas. Título original: The Art of Dramatic Writing: Its basis in the Creative Interpretation of Human Motives. Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.

García Ancira Astudillo, José Axel. (2012). "El cine de nuestra América en su dimensión utópica : Análisis de los discursos estéticos del nuevo cine latinoamericano". (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/245764>

Huezo, T. (2013). El viaje... Rutas y caminos andados para llegar a otro planeta (p. 460). Centro de Capacitación Cinematográfica.

McKee, R. (2017). *El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Alba Editorial.

Plantinga, Carl R. (2024). Retórica y representación en el cine de no ficción. Título original: Rhetoric and Representation in Nonfiction Film Primera. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Robles, Xavier. (2014). La oruga y la mariposa: los géneros dramáticos en el cine. Colección Miradas en la Oscuridad, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Ruffinelli, J. (2010). América Latina en 130 películas (p 277). Uqbar.

Schroeder Rodríguez, P. A. (2020). Una historia comparada del cine latinoamericano (p. 480). Iberoamericana Vervuert.

TALLERISTA: Michelle Alexandra Fernández Olivares
olivares.ccc@gmail.com

SEMBLANZA

Directora y guionista. Estudiante de la carrera de Cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Producción Audiovisual. En 2024 fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Creación para la escritura de su primer largometraje de ficción, además de ser acreedora del fondo Narrativas para el Cambio, otorgado por DOCS MX y Ford Foundation, para el desarrollo de un documental híbrido.

Ha dirigido y escrito los cortometrajes *Salvar a Milka del agua*, selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), del programa FEM*RIOT del Kyiv International Short Film Festival (KISFF) y Ganador a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato; *Porcelana* y *Es un imperio o una luciérnaga* (próximo a estrenarse).

Durante su carrera ha fungido como jurado del concurso Nárralo en primera persona del Instituto Mexicano de Cinematografía y de la Selección Oficial de Cortometraje del Festival Cinegro. Entre otras actividades formó parte del Programa de Acompañamiento 2021 del Laboratorio de Iniciativas Culturales Piso 16 (UNAM) donde fungió como gestora cultural de la iniciativa UMBRAL, dedicada a desarrollar documentales colaborativos y explorar los géneros de no ficción. Actualmente se dedica a la escritura y al cuidado de su sapito.