

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

A) NOMBRE DEL TALLER: Introducción a los Estudios Cinematográficos

B) MODALIDAD: Presencial

C) DESCRIPCIÓN: El taller se circunscribe en la categoría de **Medios audiovisuales**. Consiste en introducir a las y los asistentes, a la disciplina de los Estudios Cinematográficos, que se caracteriza por abordar enfoques teóricos, históricos y críticos del cine con el objetivo de generar investigación académica y divulgación acerca de este fenómeno. El taller se desarrollará durante 14 sesiones, cada una orientada a un área específica de los *Film Studies*; se discutirán los lineamientos generales de cada campo, además de ejemplos prácticos y bibliografía introductoria.

El taller está pensado para generar investigación en Comunicación, aunque también pueden participar estudiantes e investigadores de otros campos disciplinarios. De igual forma, podrán asistir aquellas personas interesadas en tener un primer acercamiento con la disciplina de los Estudios Cinematográficos. A lo largo del taller, cada asistente generará una propuesta de estudio que contemple a los filmes de su preferencia, en los cuales, deberán ubicar alguno de los problemas discutidos en las sesiones.

D) OBJETIVO: Los y las asistentes al taller identificarán los problemas y campos de conocimiento que integran la disciplina de los Estudios Cinematográficos y aprenderán cómo situarlos dentro de la investigación en Comunicación, o bien, en sus respectivas áreas de conocimiento.

E) PERFIL DEL PARTICIPANTE: Orientado a estudiantes de Ciencias de la Comunicación con interés en generar proyectos de investigación centrados en el fenómeno del cine, así como a estudiantes de Cine y público en general interesado en el estudio de la cinematografía en sus diferentes áreas. No se requiere experiencia o contacto previo con teorías del cine o conocimientos similares.

F) CUPO MÁXIMO: 25 participantes

G) CONTENIDOS, EJES TEMÁTICOS Y ACTIVIDADES:

SESIÓN 1. Los estudios cinematográficos (Film Studies)

Objetivo: los y las asistentes comprenderán en qué consisten los estudios cinematográficos y cómo orientarlos a la investigación en Comunicación.

SESIÓN 2. La teoría del cine

Objetivo: identificar las tendencias teóricas que se emplean para el estudio del cine desde distintas epistemologías.

Caso de estudio: *Parásitos* (Corea del Sur, 2019).

SESIÓN 3. La industria del cine

Objetivo: comprender al cine desde la configuración de sus equipos de producción, en sus aspectos tecnológicos y en sus condiciones de producción socioculturales.

Caso de estudio: *Ed Wood* (Estados Unidos, 1994).

SESIÓN 4. El cine como lenguaje: la forma

Objetivo: ubicar los componentes del sistema formal del cine en cuanto sistema narrativo.

Caso de estudio: Animales Nocturnos (Nocturnal Animals, 2016).

SESIÓN 5. El cine como lenguaje: el estilo

Objetivo: Identificar los componentes del sistema estilístico del cine a partir de sus cuatro técnicas fundamentales: puesta en escena, fotografía, montaje y sonido.

Caso de estudio: Volver (España, 2006).

SESIÓN 6. Los géneros cinematográficos

Objetivo: identificar las características formales y estilísticas de los géneros del cine, así como su hibridación, evolución y rentabilidad.

Caso de estudio: Amor sin barreras (West Side Story, Estados Unidos, 2021).

SESIÓN 7. La autoría en el cine

Objetivo: revisar los problemas y teorías asociados al “cine de autor” y de cómo el cineasta se concibe como emisor de un texto fílmico.

Caso de estudio: Piedad (Pietà, Corea del Sur, 2012).

SESIÓN 8. La espectadorialidad: el espectador y la respuesta de las audiencias

Objetivo: situar a los participantes en el campo del espectador como receptor de un texto fílmico y cómo se problematiza su estudio dentro del análisis cinematográfico.

Caso de estudio: Psicosis (Psycho, Estados Unidos, 1960).

SESIÓN 9. Las estrellas cinematográficas

Objetivo: discutir la instauración y evolución del sistema de estrellas en la industria del cine y las formas en que se estudia la “fascinación” con estas figuras.

Caso de estudio: Maria Félix/Brad Pitt

SESIÓN 10. Identidad y representación en el cine

Objetivo: ubicar tres tendencias en la discusión de la representacionalidad en el cine: género, cine *queer* e identidad cultural.

Caso de estudio: Los fuertes (Chile, 2019).

SESIÓN 11. Cine de la diáspora

Objetivo: conocido también como cine “intercultural”, se abordarán las formas en que los migrantes exiliados y sus descendientes, realizan cine, además de cuáles temáticas abordan y con cuáles recursos filman. También, se analizará la forma en que se representa a esa diáspora.

Caso de estudio: Yo Capitán (Io Capitano, Italia, 2023).

SESIÓN 12. Cine latinoamericano

Objetivo: abordar, a partir de la teoría poscolonial, los temas y estilos del cine latinoamericano contemporáneo.

Caso de estudio: Aún estoy aquí (Ainda Estou Aqui, Walter Salles, 2024).

SESIÓN 13. Movimientos estéticos contemporáneos

Objetivo: identificar los avances o inmutabilidad de los movimientos estético históricos del cine en películas del siglo XXI, incluyendo nuevas vanguardias y el cine digital.

Caso de estudio: Gravity (Estados Unidos, 2013).

SESIÓN 14. El cine y las emociones

Objetivo: introducir a los participantes en las formas en que se pueden estudiar las emociones en el cine, desde el campo de la Comunicación y las Humanidades en general.

Caso de estudio: Suspiria (Italia/Alemania/Estados Unidos, 2018).

H) METODOLOGÍA:

1.- El taller consistirá en una sesión semanal de dos horas, en las que el tallerista presentará una explicación general del campo de conocimiento correspondiente.

2.- Previo a cada sesión, se sugiere que los y las asistentes hayan visto una película (sugerida por el tallerista), para tener una discusión al respecto de la misma, en el marco del campo de estudio de cada sesión.

3.- Los y las asistentes propondrán una película que les interese estudiar, para ir problematizando a lo largo del curso, con la ayuda del tallerista. Al concluir el taller, entregarán una breve propuesta de estudio del filme, enmarcándolo en alguno de los campos de conocimiento de los *Film Studies*.

4.- El objetivo del taller es crear un espacio para hablar de cine, no sólo de manera empírica, sino teórica y dentro de un horizonte epistemológico.

I) CRONOGRAMA DE TRABAJO

FECHA	SESIÓN
25 de febrero	<i>Los estudios cinematográficos (Film Studies)</i>
4 de marzo	<i>La teoría del cine</i>
11 de marzo	<i>La industria del cine</i>
18 de marzo	<i>El cine como lenguaje: la forma</i>
25 de marzo	<i>El cine como lenguaje: el estilo</i>
1 de abril	<i>Los géneros cinematográficos</i>

8 de abril	<i>La autoría en el cine</i>
22 de abril	<i>La espectacularidad: el espectador y la respuesta de las audiencias</i>
29 de abril	<i>Las estrellas cinematográficas</i>
6 de mayo	<i>Identidad y representación en el cine</i>
13 de mayo	<i>Cine de la diáspora</i>
20 de mayo	<i>Cine latinoamericano</i>
27 de mayo	<i>Movimientos estéticos contemporáneos</i>
3 de junio	<i>El cine y las emociones</i>

J) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los y las asistentes deberán elegir una película que deseen estudiar y generarán, a partir de lo visto en el taller, una propuesta para su estudio. Dicha propuesta la construirán paulatinamente, a lo largo de las sesiones y, al final del curso, entregarán un escrito de mínimo tres, máximo cinco cuartillas, en el que propongan una forma de estudiar su texto fílmico a partir de las vertientes de estudio revisadas. De igual manera, deberán contar con el 80% de asistencias al taller.

K) BIBLIOGRAFÍA:

- Altman, R. (1995). *Los géneros cinematográficos*. México: Paidós.

- Aumont, J. (2014). *Materia de imágenes, redux*. Cantabria: Shangrila, Textos aparte.
- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona, Paidós.
- Bordwell, D. y Thompson, K (2015). *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Dyer, R. (2001). *Las estrellas cinematográficas. Historia, ideología, estética*. Barcelona: Paidós.
- Etherington-Wright, C., Doughty R. (2011). *Understanding Film Theory*. Reino Unido: Palmgrave McMillan.
- Cousins, M. (2015). *Historia del cine*. Malasia: Blume.
- Martin, M. (2008). *El lenguaje del cine*. 2a edición, México: Gedisa.
- Monaco, J. (2009). *How to Read a Film*. 4a ed. Nueva York: Oxford University Press.
- Naficy, H. (2001). *An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking*. Nueva Jersey: Princeton University Press.
- Neale, S. (2000). *Genre and Hollywood*. Londres: Routledge.
- Nelmes, j. (ed). (2012). *Introduction to Film Studies*. 5a ed. Nueva York: Routledge.
- Plantinga, C. (2009). *Moving Viewers. American Film and the Spectator's Experience*. California, University of California Press.
- Rich. B. (2013). *New Queer Cinema*. Durham: Duke University Press.
- Rosen, Phillip (ed.) (1986). *Narrative, apparatus, ideology: a film theory reader*. Estados Unidos: Columbia University Press.
- Smith, Greg M. (2003). *Film Structure and the Emotion System*. Nueva York: Cambridge University Press.

L) REQUERIMIENTOS DEL TALLER: No es necesario ningún conocimiento previo en cuanto a estudios cinematográficos. No obstante, se solicitará a las y los asistentes, que vean una película semanal que será discutida en cada sesión.

M) TALLERISTA: Erick Bernardo Suaste Molina

N) CORREO ELECTRÓNICO: erick.suaste.molina@politicass.unam.mx

O) SEMBLANZA CURRICULAR: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en el campo disciplinario de Ciencias de la Comunicación. **Maestro en Comunicación y Cultura**, ambos grados por parte del **Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales** de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Su trayectoria como investigador la ha dedicado al **fenómeno cinematográfico**, específicamente al estudio del cine de terror. Sus líneas de investigación también abarcan la **semiótica**, el **análisis del discurso** y el estudio de los **afectos desde un enfoque filosófico**.

En el ámbito académico, es miembro de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico y participa anualmente en el **Coloquio Nacional de Teoría y Análisis Cinematográfico** organizado por la asociación. También, ha participado en el **Seminario Permanente de Teoría y Análisis Cinematográfico de la UACM**; en el **Foro de Análisis y Crítica Cinematográfica de la Facultad de Artes de Mexicali**; en el **Foro Internacional de Análisis Cinematográfico de Tijuana** y en el **Congreso de Cine del Siglo XXI de Mérida** y con la **Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, AMIC**.

Formó parte del **Proyecto PAPIME PE302522**, “Estrategias y recursos virtuales para la enseñanza de la producción audiovisual” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM y, actualmente, en el **Proyecto PAPIME PE305724**, “Elaboración de materiales para el apoyo de la enseñanza en las materias del eje del lenguaje en el marco posterior a la revisión y actualización del plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación 2023”.

Algunas de sus publicaciones son: “Pensar la producción audiovisual desde una mentalidad técnica y como una abstracción vivenciada” dentro del libro *Audiovisualidades y pensamiento tecnológico: formas, sentidos y políticas intermediales*; “Multiversos de terror: el contacto semántico entre realidades mortales” en *Ventana Indiscreta*. Núm. 31. Universidad de Lima y “Comunicar afectivamente. Un marco para el estudio de los afectos en la comunicación visual”. *Revista Mexicana de Comunicación*. No. 146-147. Invierno 2020-2021.

En el campo laboral, se ha desempeñado como reportero para la fuente de cine, publrrelacionista, auxiliar en medios audiovisuales en **IMCINE**, analista de medios para el **Observatorio Ciudadano de Medios** y el **Instituto Nacional Electoral (INE)** y en *community management*. También, ha fungido como analista para la **Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A.C. (ACCECISO)** con la que ha participado en la re-acreditación de licenciaturas en la **Universidad Iberoamericana**, **Universidad de Las Américas Puebla**, **Universidad Anáhuac Norte**, **UAEM Estado de México** y **El Colegio de México**, entre otras.

Está adscrito actualmente al **Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación (CECC) de la FCPyS**, en donde es profesor titular en las asignaturas de “**Lenguaje, cultura y poder**”, “**Teorías y Análisis del Discurso**” y “**Teorías de la Significación**”.