

Maestría en Cine

IBERO
Ciudad de México • Tijuana ®

INDICE

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS	3
MAPA CURRICULAR	5
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS	6
BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE Y ACTUALIZADA	14
NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO	19
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA	20
CONTACTO	20

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVOS

GENERAL

Formar profesionales capaces de analizar, producir y evaluar películas y guiones con base en el conocimiento de las implicaciones sociales, económicas y culturales del arte audiovisual, de las estrategias de investigación aplicada a la creación y de la técnica y teoría cinematográfica, con el propósito de fortalecer las industrias mediáticas de nuestro país de un modo crítico, innovador y comprometido con la justicia social.

PARTICULARES

Realizar películas y guiones que expresen con libertad las ideas que motivan su producción, a partir de la investigación creativa, la experimentación artística y el trabajo colaborativo. Aplicar en la dirección, producción, guion, edición y sonido, diversas técnicas expresivas con estándares de calidad aceptados en el ámbito profesional. Evaluar obras audiovisuales con base en perspectivas y criterios teórico-metodológicos innovadores del campo académico de los estudios cinematográficos. Desarrollar proyectos de producción cinematográfica que respondan favorablemente a los retos del cambiante entorno mediático desde una perspectiva de sustentabilidad y justicia social.

PERFIL DE INGRESO

- Título y cédula de licenciatura preferentemente en las áreas de comunicación, humanidades, artes o ciencias sociales. El Consejo Académico de la Maestría evaluará la pertinencia de admitir estudiantes provenientes de otras disciplinas sobre la base de los méritos personales de cada candidato.
 - Promedio mínimo de ocho en estudios de licenciatura.
 - Entrevista con el Consejo Académico de la Maestría.
 - Constancia de dominio del idioma inglés.
 - Calificación aprobatoria en el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III).
 - 5 cinco memorias USB que contengan una sola carpeta en la que se incluya lo siguiente:
 - a) Carpeta de trabajos previos del postulante. Esto puede ser obra creativa de cualquier índole y/o trabajo académico que permita evaluar el nivel de competencias del futuro aspirante. Esto puede incluir cualquiera de los siguientes en cualquier combinación:
 - No más veinte minutos de trabajo audiovisual en formato MP4.
 - No más de veinte minutos de obra sonora en formato MP3.
 - No más de veinte páginas de trabajo escrito (guiones, obra literaria, textos académicos o periodísticos, etc.).
 - No más de veinte imágenes (fotografías, dibujos, obras pictóricas, etc.), en formato .JPG o .PNG.
 - Además, se incorporará una guía escrita de entre una y dos cuartillas en el que se explique la naturaleza del material presentado.
 - b) Proyecto de realización. Se trata de una propuesta que podrá o no convertirse en el proyecto para la obtención del grado. Deberá constar de una descripción general de la película (ficción o documental) que se pretende realizar, o del guion (cinematográfico o televisivo) que se propone escribir. Además, debe incluirse una justificación planteada en un máximo de 2,000 caracteres.
 - c) Carta de intención. Un texto de una máxima 2,000 caracteres en la que el postulante expone las razones detrás de su deseo de incorporarse al programa.

PERFIL DE EGRESO

Al término de la maestría el estudiante podrá desempeñarse como:

- Productor, director y/o guionista de obras cinematográficas, televisivas y para nuevos medios.
- Asesor, analista y gestor de proyectos audiovisuales.
- Profesional de la actividad mediática audiovisual (cinematográfica, televisiva y de nuevos medios) en sus múltiples modalidades, que puedan laborar en empresas, gobierno, organizaciones y asociaciones de todo tipo.
- Profesor en universidades y centros de educación superior.
- Profesional de las diversas actividades relacionadas con la creación de contenidos audiovisuales: fotografía, edición, sonido, dirección de arte, etc.

Para obtener el grado, además de aprobar las quince asignaturas y cumplir con los requerimientos académicos y administrativos estipulados en la reglamentación de la IBERO, el estudiante deberá entregar lo siguiente:

Estudio de caso que podrá tomar algunas de las siguientes formas:

- a) Película de ficción. Obra cinematográfica realizada en 16mm o digital, de al menos de 20 minutos de duración, entregada en su corte final con corrección de color y mezcla sonora definitivas.
- b) Película documental. Obra cinematográfica de al menos de 20 minutos de duración, entregada en su corte final con corrección de color y mezcla sonora definitivas.
- c) Guion de largometraje. Texto para película de ficción redactado con el formato profesional y una extensión no menor a 80 minutos.
- d) Guion para serie televisiva. Proyecto para serie de ficción consistente en libro rector y los guiones para dos episodios de entre 22 y 24 cuartillas, si el programa es de media hora, o un guion de 48 a 56 cuartillas si se trata de un programa de una hora.

Los trabajos se acompañarán de una memoria crítica consistente en un documento de no menos de 40 páginas, en el que el estudiante ofrezca una reflexión analítica sobre su proceso creativo. El texto deberá de escribirse de acuerdo con el protocolo de todo trabajo académico y tendrá un anexo en el que se incorporarán las evidencias: bocetos, diagramas, fotografías, transcripciones, guiones, formatos, etc.

MAPA CURRICULAR

1er. semestre (Otoño)

- Investigación creativa audiovisual
- Realización documental (4 créditos / 2 horas)
- Narrativa cinematográfica (4 créditos / 2 horas)
- Análisis de la forma fílmica (4 créditos / 2 horas)
- Teoría y práctica del montaje (4 créditos / 3 horas)

2do. semestre (Primavera)

- Desarrollo de proyectos (4 créditos / 2 horas)
- Realización de ficción (4 créditos / 2 horas)
- Optativa I: Cine latinoamericano o Historia y teoría del documental (4 créditos / 2 horas)
- Optativa II: Narrativas seriales o Cine y políticas de la representación (4 créditos / 2 horas)
- Optativa III: Dirección de actores o Periodismo audiovisual (4 créditos / 2 horas)

3er. semestre (Otoño y Verano)

- Proyecto de cine (4 créditos / 2 horas)
- Cinematografía (4 créditos / 3 horas)
- Sonido fílmico (4 créditos / 3 horas)

4to. semestre (Primavera)

- Seminario de titulación de cine (4 créditos / 2 horas)
- Gestión de la industria audiovisual (4 créditos / 2 horas)
- Optativa IV: Postproducción avanzada o Guion de largometraje (4 créditos / 3 horas)

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

Análisis de la forma fílmica (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Distinguir los cuatro elementos distintivos del estilo cinematográfico.
- 2.- Desarrollar estrategias de análisis de los textos fílmicos.
- 3.- Explicar el funcionamiento de los recursos estilísticos en el cine.
- 4.- Evaluar las propuestas formales de los realizadores desde una perspectiva interdisciplinaria.
- 5.- Aplicar los criterios de análisis cinematográfico en la redacción de un texto argumentativo.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Perspectivas y metodologías formalistas para el análisis cinematográfico.
- 2.- Análisis de la puesta en escena.
- 3.- Análisis de la puesta en cámara.
- 4.- Análisis del montaje.
- 5.- Análisis del sonido

Realización documental (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Reconocer los principios estéticos y éticos sobre los que se sustenta la práctica del cine documental.
- 2.- Identificar los principales conceptos teóricos que se han desarrollado en torno al cine documental.
- 3.- Distinguir las particularidades estéticas, éticas y productivas del cine documental.
- 4.- Aplicar los principios del lenguaje cinematográfico en proyectos documentales.
- 5.- Relacionar las teorías de la investigación de campo en ciencias sociales con las de la narrativa audiovisual.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Definición, modalidades y tipología del cine documental.
- 2.- Implicaciones éticas, estéticas y políticas del cine documental.
- 3.- Elementos expresivos y narrativos del cine documental: entrevista, registro en directo, voz sobrepuerta, archivos, reconstrucciones e ilustraciones.
- 4.- Estrategias de investigación y particularidades del guion de no ficción.
- 5.- Dinámicas de la producción en campo y de la dirección del equipo y de los participantes en un contexto documental

Investigación creativa audiovisual (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Distinguir el funcionamiento del impulso creativo.
- 2.- Reconocer los procesos que generan la innovación y las ideas.
- 3.- Identificar los principios del método etnográfico.
- 4.- Aplicar las técnicas del diseño basado en la solución de problemas a la creación audiovisual.
- 5.- Elaborar un proyecto de investigación que conduzca a la creación cinematográfica.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Psicología de la creatividad.
- 2.- Método Design thinking aplicado al cine.
- 3.- El método etnográfico y su relación con la generación de ideas sobre el contexto.
- 4.- Procesos para gestar la innovación.
- 5.- Diseño de estrategias para generar ideas que conduzcan al desarrollo de un proyecto de cine.

Teoría y práctica del montaje (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Identificar los términos, definiciones conceptos y principios del montaje cinematográfico.
- 2.- Analizar las funciones narrativas de los recursos de edición.
- 3.- Explicar los principios técnicos, artísticos y económicos de las distintas etapas del proceso de postproducción.
- 4.- Aplicar las teorías del montaje en la resolución de los problemas de edición más comunes.
- 5.- Formular planes de postproducción eficientes, creativos y sustentables.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Análisis de las relaciones gráficas, rítmicas, temporales y espaciales del montaje.
- 2.- Criterios para la toma de decisiones en la isla de edición.
- 3.- Tecnología de la postproducción: equipos y formatos.
- 4.- Diseño de la ruta de postproducción.
- 5.- Principios de gestión sustentable de la postproducción.

Narrativa cinematográfica (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Distinguir las estrategias narrativas empleadas por los cineastas para contar sus historias.
- 2.- Explicar los principios y conceptos de la teoría narrativa en su aplicación cinematográfica.
- 3.- Evaluar la efectividad narrativa de las propuestas cinematográficas que desafían el canon clásico.
- 4.- Analizar la función de los componentes del relato fílmico.
- 5.- Identificar los mecanismos de operación de los géneros dramáticos en el ámbito cinematográfico.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Principios de la teoría narrativa.
- 2.- Vínculos entre cine, literatura y teatro.
- 3.- Forma del relato audiovisual.
- 4.- Análisis del guion cinematográfico.
- 5.- El problema de la adaptación literaria al cine

Realización de ficción (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Reconocer los múltiples aspectos del trabajo del director de cine de ficción.
- 2.- Aplicar las distintas estrategias formales para la concepción artística general de una película de ficción.
- 3.- Identificar los principios que rigen la organización del trabajo colaborativo de la producción cinematográfica.
- 4.- Diseñar estrategias para planificar la creación cinematográfica desde una perspectiva sustentable.
- 5.- Explicar los elementos que inciden en la conformación de un estilo autoral de dirección cinematográfica.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- El rol del director de ficción y su relación con los colaboradores de la producción cinematográfica.
- 2.- Análisis de las funciones de las formas fílmicas y el diseño de una propuesta de dirección.
- 3.- Políticas y dinámicas del set de filmación.
- 4.- Planificación efectiva y sustentable del rodaje.
- 5.- La consolidación de un estilo de dirección: estética de la representación fílmica

Desarrollo de proyectos (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Aplicar los principios de la narrativa audiovisual en la escritura de un guion.
- 2.- Explicar el papel de la carpeta de producción como elemento rector de todo proyecto de producción cinematográfica.
- 3.- Reconocer las funciones y aportaciones artísticas específicas de las áreas de control del proceso de creación cinematográfica.
- 4.- Diseñar un plan de acción efectivo que contribuya a la consolidación de un proyecto fílmico sustentable, en el que se haga una gestión creativa de los recursos.
- 5.- Elaborar un proyecto cinematográfico que oriente de modo racional las acciones de la preproducción de una obra audiovisual.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Proceso de escritura del guion.
- 2.- Técnicas y criterios para el análisis y desglose del guion.
- 3.- Diseño de las propuestas de dirección, arte, fotografía, sonido y postproducción.
- 4.- Elaboración de presupuestos y plan de rodaje.
- 5.- Realización del guion visual (storyboard).

Cine y políticas de la representación (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Reconocer los mecanismos en que la imagen cinematográfica se inserta en la relación entre política y estética.
- 2.- Distinguir los principios que norman el estudio de las representaciones cinematográficas.
- 3.- Contrastar producciones documentales y de ficción en las representaciones de la exclusión, la violencia y el otro.
- 4.- Comparar propuestas cinematográficas y audiovisuales que pongan en cuestión los marcos de representación visual.
- 5.- Criticar las políticas de representación desde propuestas estéticas cinematográficas.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Estética y política de la imagen cinematográfica.
- 2.- El giro documental en el cine político.
- 3.- La ficción y la producción de imaginarios en el cine.
- 4.- Exclusión, violencia y otredad: políticas de visibilidad.
- 5.- Marcos de representación: experiencia y emancipación.

Cine latinoamericano (4 créditos)**OBJETIVOS GENERALES:**

- 1.- Definir los elementos para el estudio ideológico del cine latinoamericano.
- 2.- Determinar las relaciones que existen entre el cine y los procesos históricos y sociales de Latinoamérica.
- 3.- Reconocer los principales períodos, corrientes y creadores de los últimos cincuenta años en el cine latinoamericano.
- 4.- Examinar las contribuciones de Latinoamérica a la historia del cine mundial.
- 5.- Argumentar por escrito un análisis cinematográfico.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Cine y modernidad en latinoamericana.
- 2.- Teorías del tercer cine y el postcolonialismo.
- 3.- Dos vanguardias latinoamericanas: estética y social.
- 4.- Cine de la segunda mitad del siglo XX en Cuba, Brasil, Argentina y México.
- 5.- El cine contemporáneo latinoamericano: nuevas miradas, otras cinematografías.

Periodismo audiovisual (4 créditos)**OBJETIVOS GENERALES:**

- 1.- Examinar los recursos comunicativos empleados en el periodismo audiovisual.
- 2.- Explicar los principales debates contemporáneos en torno a la práctica periodística televisiva.
- 3.- Describir el proceso productivo de la pieza informativa para medios audiovisuales.
- 4.- Desarrollar una investigación aplicada a la producción audiovisual desde los principios del rigor periodístico y dentro de los límites éticos más aceptados.
- 5.- Producir un reportaje televisivo factible de ser transmitido.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Principios generales de la práctica periodística audiovisual.
- 2.- Géneros informativos: reportaje, crónica, entrevista y nota.
- 3.- Investigación y escritura de guiones informativos para medios audiovisuales.
- 4.- Proceso de producción de un reportaje para televisión y nuevos medios.
- 5.- Elementos expresivos y narrativos del reportaje.

Dirección de actores (4 créditos)**OBJETIVOS GENERALES:**

- 1.- Definir las herramientas principales de la técnica actoral en teatro y cine.
- 2.- Distinguir el trabajo creativo del actor en el cine.
- 3.- Diseñar ejercicios e improvisaciones con actores que contribuyan al proceso de investigación cinematográfico.
- 4.- Desarrollar un producto audiovisual basado en la investigación actoral.
- 5.- Valorar los principales retos de trabajar con actores no profesionales.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Herramientas del actor: impulso, capacidad de reacción y escucha, objetivos, imaginación, corporalidad, contención dramática.
- 2.- Nuevos realismos: cinematografías basadas en el trabajo con los actores y la improvisación.
- 3.- Improvisación, dramaturgia e investigación actoral para la creación audiovisual.
- 4.- Director y actor: observación, escucha y retroalimentación.
- 5.- Actores no profesionales: el uso creativo de los accidentes, errores y tiempos muertos.

Narrativas seriales (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Explicar las particularidades narrativas de la ficción televisiva episódica.
- 2.- Describir las dinámicas y procesos de trabajo en el Writers room.
- 3.- Distinguir el funcionamiento de las estructuras narrativas multidimensionales y de larga duración.
- 4.- Reconocer la herencia literaria en la recientes series televisivas.
- 5.- Evaluar el campo de exploración creativa que se abre con la emergencia de las nuevas formas de narrativa serial.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Historia de la narrativa serial televisiva.
- 2.- Convenciones y códigos narrativos de la ficción episódica.
- 3.- Funcionamiento del Writers room.
- 4.- Entre el cine y la televisión: nuevos formatos y esquemas de producción híbridos.
- 5.- Proceso de escritura de una serie televisiva.

Historia y teoría del documental (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Debatir sobre la definición y características de la no ficción cinematográfica.
- 2.- Explicar los principales debates teóricos que norman el estudio del cine documental.
- 3.- Relacionar los distintos períodos históricos con el desarrollo de la forma documental.
- 4.- Reconocer los rasgos distintivos de los cineastas y movimientos más representativos de la historia del documental.
- 5.- Identificar las nuevas propuestas del cine documental y confrontarlas con los principales debates teóricos que las explican.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Definición, modalidades y elementos del documental.
- 2.- Pioneros del documental: Flaherty, Vertov y Grierson.
- 3.- Período entreguerras: entre la vanguardia y la propaganda.
- 4.- Documental moderno: Free cinema, cinema verité, cine directo y las aportaciones latinoamericanas.
- 5.- Hibridación posmoderna: Morris, Moore y Marker.

Proyecto de cine (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Definir los elementos fundamentales de un proyecto cinematográfico.
- 2.- Distinguir el trabajo de los integrantes de un equipo de producción de una película.
- 3.- Diseñar el esquema de producción de una película.
- 4.- Gestionar los recursos financieros, técnicos y humanos involucrados en un proyecto de producción.

5.- Evaluar el funcionamiento de un equipo de trabajo.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Desglose de guion.
- 2.- Reparto y locaciones.
- 3.- Conformación y desarrollo del equipo de trabajo.
- 4.- Ruta crítica y esquema financiero.
- 5.- Aspectos éticos y legales de la producción cinematográfica.

Sonido fílmico (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Distinguir los elementos del lenguaje sonoro cinematográfico.
- 2.- Explicar los procesos de la realización de la banda sonora de una obra cinematográfica.
- 3.- Evaluar las funciones narrativas del sonido cinematográfico.
- 4.- Aplicar las técnicas de la creación sonora en proyectos cinematográficos.
- 5.- Integrar los requerimientos técnicos esenciales en la mezcla sonora.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Física del sonido.
- 2.- Grabación del sonido en locación.
- 3.- Funciones del sonido fílmico.
- 4.- Diseño de la banda sonora.
- 5.- Integración del sonido en el flujo de postproducción.

Cinematografía (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Distinguir los principios tecnológicos implicados en la filmación en 16mm.
- 2.- Reconocer los fundamentos técnicos y estéticos de la iluminación y puesta en cámara.
- 3.- Diseñar la puesta en cámara e iluminación de una obra cinematográfica desde una perspectiva informada de las implicaciones expresivas y narrativas de la cinematografía.
- 4.- Relacionar la práctica de la cinefotografía con los flujos de postproducción.
- 5.- Aplicar estrategias de iluminación sustentable.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Equipamiento para la práctica de la cinefotografía en 16mm.
- 2.- Naturaleza de la luz y la técnica de la iluminación.
- 3.- Formas, funciones y políticas de los estilos históricos de la cinematografía.
- 4.- Diseño de la puesta en cámara e iluminación.
- 5.- Dinámica del set.

Seminario de titulación de cine (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Sintetizar la experiencia educativa de producción cinematográfica en un texto reflexivo.
- 2.- Evaluar el desempeño personal y grupal.
- 3.- Identificar las fases y componentes del proceso de producción creativa.
- 4.- Explicar la gestación del trabajo creativo a partir del análisis comparativo entre propósitos y resultados.
- 5.- Emplear las convenciones de la redacción académica para preparar un reporte riguroso, claro y propositivo.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Códigos y convenciones del texto académico.
- 2.- Investigación bibliográfica.
- 3.- Identificación y formulación de un problema de investigación específico.
- 4.- Estructura formal y estilos de redacción.
- 5.- Particularidades de las tesis de creación artística.

Gestión de la industria audiovisual (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Definir los elementos principales de la dimensión empresarial en la industria audiovisual.
- 2.- Distinguir el trabajo del productor ejecutivo, el distribuidor y el exhibidor.
- 3.- Diseñar planes de negocios y financiamiento para proyectos cinematográficos.
- 4.- Desarrollar un itinerario de festivales y plan de exhibición y distribución para una película.
- 5.- Valorar los principales retos de las diferentes ventanas de explotación de una obra filmica.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Marco jurídico, contratación de profesionales de lo audiovisual y derechos de autor.
- 2.- Estrategias de distribución y exhibición.
- 3.- Festivales y ventas locales e internacionales.
- 4.- Fondos y herramientas de financiamiento público y privado.
- 5.- Incentivos fiscales y tributarios para la producción.

Guion de largometraje (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los componentes narrativos del guion de largometraje y los criterios para su análisis y diseño.
- 2.- Emplear una metodología propia para emprender la escritura de un texto para cine.
- 3.- Especificar los recursos expresivos que mejor sirven para comunicar ideas específicas en un relato fílmico.
- 4.- Diseñar un proyecto de investigación que permita generar información que nutra el proceso de escritura del guion cinematográfico.
- 5.- Estructurar un proyecto de escritura de una pieza audiovisual de larga duración.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Proceso y métodos de escritura de un largometraje.
- 2.- Diseño de personajes y líneas argumentales.
- 3.- Reescritura y solución de problemas creativos.
- 4.- Criterios para el análisis y diagnóstico de la efectividad narrativa de un guion largo.
- 5.- Estrategias de investigación aplicadas a la escritura cinematográfica.

Postproducción avanzada (4 créditos)

OBJETIVOS GENERALES: Al final del curso el alumno será capaz de:

- 1.- Distinguir los procesos y técnicas que intervienen en la postproducción cinematográfica.
- 2.- Formular un plan de postproducción en el que se optimicen los recursos desde una lógica de sustentabilidad.
- 3.- Aplicar los preceptos teóricos esenciales del montaje en la solución de problemas concretos de edición.
- 4.- Desarrollar un plan de acción para el diseño de la banda sonora.
- 5.- Elegir con base en la pertinencia expresiva el proceso de corrección de color que mejor le sirva a su proyecto.

TEMAS PRINCIPALES:

- 1.- Diseño del plan de postproducción: procesos, administración, rutas y presupuestos.
- 2.- Guion de edición y reportes de la producción.
- 3.- Diseño y ejecución del diseño sonoro. La regrabación.
- 4.- Ajustes al corte: la teoría del montaje aplicada en la isla de edición.
- 5.- Corrección de color y terminado.

BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE Y ACTUALIZADA

BIBLIOGRAFÍA GENERAL O BÁSICA:

- Baker, Maxine. *Documentary in the Digital Age*. Burlington, MA: Oxford: Focal Press, 2011.
- Halligan, Benjamin, Robert Edgar y Kirsty Fairclough-Isaacs. *The Music Documentary: Acid Rock to Electropop*. New York: Routledge, 2013.
- León, Bienvenido. *Dirección de documentales para televisión: guion, producción y realización*. Pamplona: EUNSA, Ediciones, Universidad de Navarra, 2009.
- Rabiger, Michael. *Tratado de dirección de documentales*. Barcelona: Omega, 2007.
- Rogers, Holly. *Music and Sound in Documentary Film*. New York: Routledge, 2014Hintze, Susana. *La política es un arma cargada de futuro la economía social y solidaria en Brasil y Venezuela*. Argentina: CLACSO, 2010.
- Bellour, Raymond. *El cuerpo del cine: hipnosis, emociones, animalidades*. Santander: Shangrila, 2013.
- Bordwell, David. *Poetics of Cinema*. New York: Routledge, 2007.
- Chion, Michel y Claudia Gorbman. *Film, a Sound Art*. New York: Columbia University Press, 2009.
- Kolker, Robert Phillip. *Film, Form, and Culture*. New York: Routledge, 2015.
- Mercado, Gustavo. *La visión del cineasta*. Madrid: Anaya Multimedia, 2011.Molina, Carlos. *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*. México: Banco Interamericano de Desarrollo y Editorial Planeta., 2006.
- Angrosino, Michael. *Etnografía y observación participante en investigación cualitativa*. Madrid: Morata, 2012.
- Csikszentmihalyi, Mihaly. *Creatividad: el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Paidós, 2012.
- Leavy, Patricia. *Method Meets Art: Arts-Based Research Practice*. New York: Guilford, 2009.
- Lupton, Ellen. *Intuición, acción, creación: graphic design thinking*. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
- Lynch, David. *Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness and Creativity*. New York: Jeremy P. Tarcher-Penguin, 2006
- Bateman, John y Karl-Heinrich Schmidt. *Multimodal Film Analysis: How Films Mean*. New York: Routledge, 2014.
- Chatman, Seymour. *Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en el cine*. Barcelona: RBA, 2013.

- Nannicelli, Ted. *A Philosophy of the Screenplay*. New York: Routledge, 2013.
- Parker, Philip. *Cómo escribir el guion perfecto*. España: Ma Non Troppo, 2010.
- Stam, Robert y Lauro Zavala. *Teoría y práctica de la adaptación*. México: UNAM, 2014.
- Kenworthy, Christopher. *Master Shots. Vol. 3: The Director's Vision: 100 Setups, Scenes and Moves for Your Breakthrough Movie*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2013.
- Kenworthy, Christopher. *Master Shots. Vol. 2: 100 Ways to Shoot Great Dialogue Scenes*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2011.
- Mackendrick, Alexander. *On Filmmaking: manual de escritura y realización cinematográfica*. Madrid: Jaguar, 2013.
- Mascelli, Joseph V. *Las cinco claves de la cinematografía: técnicas para la realización fílmica*. México: UNAM, 2010.
- Tranche, Rafael R. *Del papel al plano: el proceso de la creación cinematográfica*. Madrid: Alianza, 2015.
- Anderson, Jack Douglas. *De aspirante a cineasta: sin pegarse un tiro en el pie*. Madrid: Anaya Multimedia, 2012.
- Dancyger, Ken. *Alternative Scriptwriting: Successfully Breaking the Rules*. Amsterdam; Boston, Massachusetts: Elsevier-Focal, 2010.
- Dyaz, Antonio. *Cine independiente. Cómo producir y dirigir películas sin ir a la cárcel*. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 2008.
- Orozco, Martha, Carlos Taibo y Sandra Paredes (et al.). *Manual básico de producción cinematográfica*. México: UNAM, 2014.
- Rabiger, Michael. *Directing: Film Techniques and Aesthetics*. Amsterdam; Boston: Elsevier-Focal, 2008.
- Elsaesser, Thomas y Malte Hagener. *Film Theory: An Introduction Through the Senses*. New York: Routledge, 2009.
- Lusnich, Ana Laura, Silvana Flores (eds.) y Pablo Piedras. *Cine y revolución en América Latina: una perspectiva comparada de las cinematografías de la región*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2014.
- Neroni, Hilary. *Feminist Film Theory and Cléo From 5 to 7*. London: Bloomsbury Academic, 2016.
- Rushton, Richard. *The Reality of Film: Theories of Filmic Reality*. Manchester: Manchester University Press, 2013.
- Schmidt-Welle, Friedhelm y Christian Wehr (eds.). *Nationbuilding en el cine mexicano: desde la época de oro hasta el presente*, México: Iberoamericana/Frankfurt am Main/Vervuert/Bonilla Artiga, 2015.

- Hart, Stephen M. Latin American Cinema. London: Reaktion Books, 2015.
- Ismail, Xavier. Cine brasileño contemporáneo. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2010.
- Pena, Jaime (ed.). Historias extraordinarias: nuevo cine argentino (1999-2008). Madrid: T&B Editores, 2009.
- Rodríguez López, José (et al.). Cine México 1970 - 2011. México: Gran Numeronce Producciones, 2012.
- Schroeder Rodríguez, Paul A. Latin American Cinema: A Comparative History. Oakland, CA: University of California Press, 2016.
- Barroso, Jaime. Realización de documentales y reportajes: técnicas y estrategias del rodaje en campo. Madrid: Síntesis, 2009.
- Morgan, Vivien. Practising Videojournalism. London; New York: Routledge, 2008.
- Paterson, Chris y David Domingo. Making Online News: the Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang, 2008.
- Sedorkin, Gail. Interviewing: a Guide for Journalists and Writers. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin, 2011.
- Vilalta i Casas, Jaume. El espíritu del reportaje. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006.
- Hirshenson, Janet y Jane Jenkins. La aventura de dirigir un casting: como se hicieron los repartos de las grandes producciones de hollywood. Barcelona: Alba, 2007.
- Mamet, David. Verdadero y falso: herejía y sentido común para el actor. Barcelona: Alba, 2011.
- Miralles, Alberto. La dirección de actores en cine. Madrid: Cátedra, 2010.
- Nacache, Jacqueline. El actor de cine. Barcelona: Paidós, 2006.
- Ray, Nicholas. Un cineasta interrumpido: y sus técnicas de actuación para cine. México: UNAM, 2013.
- Balló, Jordi y Xavier Pérez. El mundo, un escenario: Shakespeare, el guionista invisible. Barcelona: Anagrama, 2015.
- Kallas, Chistina. Inside the Writers Room: Conversations with American tv Writers. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Kohan, Silvia A. Dar vida al personaje: técnicas para crear personajes inolvidables. Barcelona: Alba editorial, 2014.
- Martin, Brett. Hombres fuera de serie: de "Los Soprano" a "The Wire" y de "Mad Men" a "Breaking Bad": crónica de una revolución creativa. Barcelona: Ariel, 2014.

- Mittell, Jason. *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*. New York: New York University Press, 2015.
- Bruzzi, Stella. *New Documentary: a critical introduction*. London: Routledge, 2006.
- Cousins, Mark and y Kevin Macdonald. *Imagining Reality: The Faber Book of Documentary*. London: Faber & Faber, 2006.
- Marcus, Daniel and y Kara Selmin. *Contemporary Documentary*. Milton ParkAbingdon, Oxon: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016.
- Nichols, Bill. *Introducción al documental*. México: UNAM, 2013.
- Reza Sani, Mahmoud y Jean-Claude Carrière. *Obreros trabajando: lecciones cinematográficas de Abbas Kiarostami*. Los Angeles, CA: Mhughes Press, 2013.
- Barnwell, Jane. *Fundamentos de la creación cinematográfica*. Barcelona: Parramón, 2009.
- Gurskis, Dan. *The Short Screenplay: Your Short Film from Concept to Production*. Australia: Cengage Learning PTR, 2006.
- Hurbis-Cherrier, Mick. *Voice & Vision: A Creative Approach to Narrative Film and DV Production*. Burlington MA: Focal Press, 2011.
- Johnson, Claudia. *Crafting Short Screenplays That Connect*. Burlington, MA: Focal Press, 2015.
- Noguera Schmidt, Margarita. *Análisis de la realización cinematográfica*. Madrid: Síntesis, 2008.
- Arcos, María De. *Experimentalismo en la música cinematográfica*. Madrid: Fondo de Cultura Económica/Fundación el Monte, 2006.
- Larson, Samuel. *Pensar el sonido: una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, 2010.
- Luko, Alexis. *Sonatas, Screams, and Silence: Music and Sound in the Films of Ingmar Bergman*. New York: Routledge, 2015.
- Viers, Ric. *The Location Sound Bible: How to Record Professional Dialog for Film and TV*. Studio City, CA: Michael Wiese, Production, 2012.
- Wierzbicki, James. *Music, Sound and Filmmakers: Sonic Style in Cinema*. New York: Routledge, 2012.
- Alton, John. *Painting With Light*. Oakland, CA: University of California Press, 2013.
- Feldman, Simon. *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa, 2015.
- Kenworthy, Christopher. *Master Shots Vol 1: 100 Advanced Camera Techniques to Get an Expensive Look on Your Low-Budget Movie*. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, 2012.

- Lara Chávez, Hugo. Luces, cámara, acción: cinefotógrafos del cine mexicano 1931-2011. México: Instituto Mexicano de Cinematografía/Cineteca Nacional/Festival International du Film de Amiens, 2011.
- Malkiewicz, Kris. Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers. New Jersey: Prentice Hall Press, 2012.
- Belcher, Laura Wendy. Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas: guía para publicar con éxito. México: FLACSO, 2013.
- Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. México: Gedisa, 2011.
- Heller, Steven. Writing and Research for Graphic Designers: A Designer's Manual to Strategic Communication and Presentation., Beverly: Rockport Publishers, 2013.
- Olave Arias, Giohanny. Cómo escribir la investigación académica: desde el proyecto hasta la defensa. Colombia: Ediciones de la U, 2014.
- Silvia, Paul J. Cómo escribir mejores textos académicos: guía práctica. México: El Manual Moderno, 2014.
- Bernstein, Gregory. Understanding the Business of Entertainment: The Legal and Business Essentials All Filmmakers Should Know. New York ; London: Focal Press/Taylor & Francis Group, 2015.
- Finney, Angus. The International Film Business: A Market Guide Beyond Hollywood. Andover: Routledge, 2014.
- Mamet, David. Bambi contra Godzilla: finalidad, práctica y naturaleza de la industria del cine. Barcelona: Alba, 2008.
- Mollá Furió, Diego. La producción cinematográfica: las fases de creación de un largometraje. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2012.
- Balló, Jordi y Xavier Pérez. La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine. Barcelona: Anagrama, 2014.
- Garin, Manuel. El gag visual: de Buster Keaton a Super Mario. Madrid: Cátedra, 2014.
- Iglesias, Karl. Writing for Emotional Impact. U.S.A.: WingSpan Press, 2011.
- McKee, Robert. El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Barcelona: Alba Minus, 2011.
- Vogler, Christopher. The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. U.S.A.: Michael Wiese Productions, 2007.
- Chang, Justin. Edición y montaje cinematográficos. Barcelona: Blume, 2012.
- Farnell, Andy. Designing Sound. Cambridge: MIT, 2010.

- McClean, Shilo T. Digital Storytelling: the Narrative Power of Visual Effects in Film. Cambridge: MIT, 2007.
- Padova, Ted y Don Mason. Corrección del color. Madrid: Anaya Multimedia, 2006.
- Van Hurkman, Alexis. Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. San Francisco, CA: Peachpit Press, 2013.

Núcleo académico básico

Académicos	Institución	Grado
JULIA EMILIA PALACIOS FRANCO	Universidad Iberoamericana	Doctor
MORENO SUAREZ FERNANDO	Universidad Iberoamericana	Maestro
HERRERA ESPINOSA ALEJANDRO	Universidad Iberoamericana	Maestro
MARTINEZ CERVANTES LUIS MIGUEL	Universidad Iberoamericana	Doctor
BARRIOS LARA JOSE LUIS	Universidad Iberoamericana	Doctor
CULP MORANDO EDWIN	Universidad Iberoamericana	Doctor
MARTINEZ ZARATE PABLO	Universidad Iberoamericana	Maestro
MUÑOZ HENONIN ABEL	Universidad Iberoamericana	Maestro
CABAÑAS OSORIO JESUS ALBERTO	Universidad Iberoamericana	Doctor
GUTIERREZ RAZURA JOSE ROSALIO	Universidad Iberoamericana	Maestro
RODRIGUEZ BLANCO SERGIO	Universidad Iberoamericana	Doctor
MÁRQUEZ LARTIGUE MARIO	Universidad Iberoamericana	Maestro

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del programa

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La Maestría en Cine se inscribe en la línea de investigación Crítica de la cultura y estudios visuales, del Departamento de Comunicación. Esta línea permite investigar desde la comunicación los procesos que enmarcan las producciones culturales, incluidas las cinematográficas, así como las políticas que definen aquello que adquiere visibilidad en los medios de comunicación, resulta relevante para así poder entender la conformación e intercambio de los múltiples significados que se producen y recrean individual y socialmente.

Contacto

Mtro. José Rosalío Gutiérrez Razur
Joser.gutierrez@ibero.mx
Tel. + 52 (55) 5950-4000 extensión 4669

Dirección postal:
Departamento de Comunicación. Prolongación Paseo de la Reforma #880. Colonia Lomas de Santa Fe.
Delegación Álvaro Obregón. Código Postal 01219. México, Ciudad de México.

IBERO

Ciudad de México • Tijuana ®

ATENCIÓN A ASPIRANTES DE POSGRADO

Tel. 5950 - 4000 exts. 4530, 7534 y 7518
atencion.posgrados@ibero.mx
www.ibero.mx/posgrados

Prol. Paseo de la Reforma 880
Lomas de Santa Fe, CP 01219
Ciudad de México