

Datos generales

- Periodo de Examen Extraordinario: **Del 21 al 28 de junio de 2025**
- Fechas de aplicación: **21 de junio**
- Nombre del profesor(a): Chávez Vázquez Adán
- Correo electrónico del profesor (a): a.chavez@politicas.unam.mx
- Clave de la materia: 2006
- Nombre de la materia: Apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual
- Licenciatura: Ciencias de la Comunicación
- Semestre al que pertenece: 7mo.
- Carácter de la materia (obligatoria u optativa): Optativa
- Número de créditos: 08

Características del examen

Temario

- Unidad 1. Principios generales de la estética
 - 1.1. La composición artística.
 - 1.2. La apreciación estética como discusión histórica.
- Unidad 2. Arte y Naturaleza como imitación, contemplación o representación.
 - 2.1. La poética de Aristóteles.
 - 2.2. La función poética de Román Jakobson.
 - 2.3. Formas de representación contemporánea.
- Unidad 3. Principios de construcción narrativa
 - 3.1. Principios narrativos y la figura del relato.
 - 3.2. Tiempos y espacios narrativos en los procesos de adaptación (lenguaje literario y lenguaje audiovisual).
- Unidad 4. Planteamiento de elementos conceptuales.

- o 4.1. Técnicas audiovisuales y aportes estéticos.
- o 4.2. Escotomizar en lo visual y en lo auditivo.
- o 4.3. Perspectivas culturales de la estética y la narrativa.

Contenidos a evaluar

- Que la/el estudiante sea capaz de aproximarse sistemática y racionalmente a las manifestaciones estéticas y culturales que constituyen el paradigma de lo artístico.
- Que la/el alumna/o valore la evolución cultural de la representación y la imaginación, que en el proceso histórico de la civilización ha discurrido de lo figurativo a lo abstracto y a lo simbólico, y que al mismo tiempo comprenda que la estética es el estudio sistemático y analítico del arte.
- Que la/el estudiante pueda abordar por medio del discurso narrativo de los medios de comunicación, tanto en lo informativo como para la divulgación de los diferentes géneros artísticos, empleando certidumbre y orden.

Bibliografía básica

Unidad 1

- Amador, Julio. El significado de la obra de arte. Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales. UNAM, 2008.
- Bozal, Valeriano. El lenguaje artístico. Buenos Aires, Península, 1970.
- Fernández, José. Teoría y metodología de la historia del arte. Antropos, Barcelona, 1990.
- Lotman, Y. Estructura del texto artístico. Ediciones Istmo, Madrid, 1978.
- Mandoki Katya, 2006a, “Los problemas de la estética: definir, ubicar, distinguir”, “Los fetiches de la estética y sus trampas”, “De la semiosis a la estesis”, Estética cotidiana y juegos de la cultura, Prosaica uno, CONACULTA, Siglo XX, pp. 101-110, 135-140.
- , 2006b, “Los vínculos entre la comunicación y la estética”, Estética y comunicación de acción, pasión y seducción, Grupo Norma, Colombia, pp. 13-52.
- Sánchez Vázquez Adolfo, 2005, “La creación y el goce estéticos como formas de apropiación humana”, Las ideas estéticas de Marx, siglo XXI, México, pp. 228-235.

- Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética, Tecnos / Alianza, Madrid, 1975.

Unidad 2

- Aristóteles. La poética.
- Jakobson, Roman. Ensayos de lingüística general, Seix Barral, Barcelona, 1975
- Nussbaum, M.C. Justicia Poética, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1997.
- Paz, Alfredo de. La crítica social del arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1971.

Unidad 3

- Bordwell, D. y Kristin Thompson. (2002). *Arte cinematográfico*. México: Mc-Graw Hill.
- Eagleton, T. Una introducción a la teoría literaria, FCE, México, 1998.
- Genette, G. (1989). *Figuras III*. España: Lumen.
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus
- Goded, Jaime. Los problemas dramáticos del guion cinematográfico, UNAM, México, 1969.
- Mckee, Robert. El guion, Barcelona, Alba Editorial, 2002.
- Metz, C. (1972). El cine: ¿lengua o lenguaje? En AA.VV. *La semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, pp. 141-186.
- Metz, Ch. (2004). La gran sintagmática del film narrativo. En Vv.Aa. *Análisis estructural del relato* (pp. 155-160). México: Ediciones Coyoacán.
- Rivera, Virgilio. La composición dramática, estructura y cánones. UNAM- GEGSA, México, 1969.
- Sánchez, JL. De la literatura al cine, Paidós, Barcelona, 2000.

Unidad 4

- Aumont, J., (1996). *Estética del cine: espacio fílmico, montaje narración, lenguaje*. Paidós Ibérica.

- Deleuze, G. (1987). *La imagen-tiempo: Estudios sobre cine 2*. Paidós.
- Savater, Fernando. *El arte de ensayar*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2014.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.
- Weinberg, L. *Pensar el ensayo*. Siglo XXI, México, 2007.

Recurso de evaluación

Realización de 2 videoensayos; elaboración de: un mapa conceptual y un cuadro sinóptico.

- ● Elaboración de 2 videoensayos que en donde el/la alumna demuestre que cuenta con las herramientas teóricas y prácticas contempladas por el temario de la asignatura *Apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual*.
- ● Elaboración de 1 mapa conceptual en los que se sinteticen los contenidos de la Unidad 2 de la asignatura *Apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual*.
- ● Elaboración de 1 cuadro sinóptico en los que se sinteticen los contenidos de la Unidad 3 de la asignatura *Apreciación estética y narrativa en la producción audiovisual*.
-

Instrucciones para el/la alumna:

UNIDAD 1 Videoensayo 1

- Título: *Arte y estética: De La Poética al cine del siglo XXI*. Realizar un videoensayo, sustentado en por lo menos cuatro de los textos incluidos en la bibliografía, que haga un comparativo de cómo ha cambiado la idea de arte y estética a lo largo de la historia, y la relación que esto tiene con el cine contemporáneo (Siglo XXI).

UNIDAD 2 Mapa conceptual

Elaborar un mapa conceptual donde se recuperen las principales ideas sobre *La poética* de Aristóteles de los autores que contempla la bibliografía.

UNIDAD 3 Cuadro sinóptico

Realizar un cuadro sinóptico con los principios generales del relato y la narratología, que contemple los valores estéticos de los grandes géneros de la producción audiovisual, a partir de los textos contemplados en la bibliografía.

UNIDAD 4 Videoensayo analítico

Título: Videoensayo, El cine del siglo XXI, Subtítulo: (nombre de la película elegida).
Elaborar un videoensayo en donde se analice **una película narrativa no-lineal** de su elección (largometraje), producida en los últimos tres años (2023-2025), y en donde se recuperen los conceptos vistos en las cuatro unidades (por lo menos uno por unidad), con el fin de identificar sus características estéticas y propiedades narrativas.

Características de presentación de los trabajos:

Unidad 1. VideoEnsayo sobre arte, estética y cine contemporáneo

Duración del trabajo: mínimo 6 minutos

- El video debe de tener una estructura clara (introducción, desarrollo y conclusiones).
- Ilustrar con imágenes fijas y videos.
- Formato: Subir a alguna plataforma (Vimeo, Youtube, Tiktok, etc.) y compartir la liga (NO SUBIR A DRIVE O CUALQUIER OTRA NUBE).
- Entregar junto con el guion y las referencias bibliográficas que usaron.
- En caso de usar textos a cuadro, cuidar la ortografía y redacción.

Unidad 2. Mapa conceptual

Se pueden emplear las herramientas que tiene Word para estos fines, lo mismo que Power Point, o alguno de estos recursos:

- MindMeister: mindmeister.com
 - Canva: canva.com
 - XMind: xmind.net
- CmapTools: cmap.ihmc.us/cmptools/
- Creately: app.creately.com/diagram/create
-
- Formato PDF.
- Mencionar las fuentes de consulta que se emplearon para la realización del mapa.

Unidad 3. Cuadro sinóptico

Puedes emplear las herramientas que tiene Word para estos fines, lo mismo que Power Point, o alguno de estos recursos:

- Lucidchart: lucidchart.com
- Canva: canva.com
- Miro: miro.com
- Genially: genially.com

- Formato PDF.
- Mencionar las fuentes de consulta que se emplearon para la realización del cuadro.

Unidad 4. Videoensayo analítico

Duración: de 8 a 10 min.

- El video debe de tener una estructura clara (introducción, desarrollo y conclusiones).
- Formato: Subir a alguna plataforma (Vimeo, Youtube, Tiktok, etc.) y compartir la liga (NO SUBIR A DRIVE O CUALQUIER OTRA NUBE).
- Entregar junto con el guion y las referencias bibliográficas que se usaron.
- En caso de usar textos a cuadro, cuidar la ortografía y redacción.

1. Actividades:

- **Actividad 1.** Realizar un videoensayo, sustentado en por lo menos cuatro de los textos incluidos en la bibliografía, que haga un comparativo de cómo ha cambiado la idea de arte y estética a lo largo de la historia y su relación con el cine contemporáneo (Siglo XXI).
- **Actividad 2.** Elaborar un mapa conceptual donde se recuperen las principales ideas sobre La poética de los cuatro autores que contempla la bibliografía.
- **Actividad 3.** Realizar un cuadro sinóptico con los principios generales del relato y la narratología, que contemple los valores estéticos de los grandes géneros de la producción audiovisual, a partir de los textos contemplados en la bibliografía.
- **Actividad 4.** Realizar un videoensayo analítico de una película narrativa no-lineal (largometraje) de su elección, producida en los últimos tres años (2023-2025), y en donde se recuperen los conceptos y autores vistos en las cuatro unidades (por lo menos uno por unidad), con el fin de identificar sus características estéticas y propiedades narrativas.

Examen

Elaborado a criterio del Profesor
Chávez Vázquez Adán
a.chavez@politicas.unam.mx

Criterios de acreditación

- Seguir las indicaciones como se señala en cada actividad.
- Presentación clara de los conceptos recuperados
- Óptima ortografía
- Mencionar las referencias empleadas en cada actividad, de acuerdo con las Normas APA.
- Entregar en tiempo y forma. **(21 de junio del 2025 en el correo**

señalado).

- Actividad 1. Valor hasta 20% de la calificación.
- Actividad 2. Valor hasta 20% de la calificación.
- Actividad 3. Valor hasta 20% de la calificación.
- Actividad 4. Valor hasta 40% de la calificación.