

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA DEL CINE

Clave	Semestre 5°, 6°, 7°; 8°	Créditos 8	Campo de conocimiento Sociología del arte		
			Etapa Intermedia/De profundización		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()	Tipo	T (X)	P ()	T/P ()
Carácter	Obligatorio () Optativo (X)	Horas			
	Obligatorio E () Optativo E ()				

Semana	Semestre
Teóricas 4	Teóricas 64
Prácticas	Prácticas
Total 4	Total 64

Seriación	
Ninguna (X)	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	

Objetivo general:

El alumno será capaz de examinar las distintas formas de representación audiovisual, particularmente el cine y las series de televisión, desde una perspectiva sociológica y

filosófica			
Objetivos específicos:			
El alumno será capaz de:			
1. Identificar los elementos de apreciación estética, así como teóricos y prácticos para el análisis de distintas formas de representación audiovisual			
2. Analizar los problemas relacionados con la representación cinematográfica desde una perspectiva sociológica y filosófica			
3. Identificar herramientas críticas para una comprensión más amplia del fenómeno cinematográfico que trasciende el cine como fenómeno estético y/o como experiencia asociada con el visionado			
Índice temático			
	Tema	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Elementos para el análisis: teoría y estética cinematográfica	12	0
2	Visiones críticas del cine	12	0
3	Corrientes cinematográficas. Análisis de problemas sociológicos y filosóficos	12	0
4	Temas selectos de la sociología del cine	14	0
5	Sociedad y representación cinematográfica	14	0
	Subtotal	64	0
	Total	64	
Contenido Temático			
Tema	Subtemas		
1. Elementos para el análisis: teoría y estética cinematográfica	1.1	El espacio fílmico.	
	1.2	La perspectiva y la profundidad de campo.	
	1.3	La representación sonora.	
	1.4	El montaje (Bazin, Eisenstein).	
	1.5	El cine y su espectador.	
2. Visiones críticas del cine	2.1	La industria cultural y la mistificación de las masas.	
	2.2	La reproductibilidad técnica y la destrucción del aura en el arte.	
	2.3	La exhibición ante la masa y el “derecho” a ser filmado.	
	2.4	Montaje e ideología en la representación cinematográfica.	
	2.5	El cine en la sociedad del espectáculo: Guy Debord y el situacionismo.	
3. Corrientes cinematográficas. Análisis de problemas sociológicos y filosóficos	3.1	El expresionismo alemán y el ascenso del nacionalsocialismo.	
	3.2	La Europa de la posguerra.	
	3.2.1	Neorrealismo italiano: el realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación.	
	3.2.2	La <i>Nouvelle Vague</i> y el ascenso de imágenes ópticas	

	<p>y sonoras puras (la imagen-tiempo).</p> <p>3.3 Latinoamérica y el "Tercer cine".</p> <p>3.4 Cine en Norteamérica.</p> <p>3.4.1 David Lynch y lo sublime ridículo.</p>	
4. Temas selectos de la sociología del cine	<p>4.1 Las estrellas cinematográficas como fenómeno social.</p> <p>4.2 Estrellas cinematográficas y feminismo.</p> <p>4.3 Representación de la masculinidad en el cine hollywoodense.</p> <p>4.4 Cartografías urbanas y estética geopolítica.</p>	
5. Sociedad y representación cinematográfica	<p>5.1 Norman K. Denzin: el nacimiento de la sociedad cinemática.</p> <p>5.2 Paul Virilio: la imagen pública y la máquina de la visión.</p> <p>5.3 Lipovetsky y Serroy: el paso de la cultura como mundo y mercado al mundo como imagen y representación.</p>	
Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje
Exposición (X)		Exámenes parciales (X)
Trabajo en equipo ()		Examen final ()
Lecturas (X)		Trabajo y tareas (X)
Trabajo de investigación (X)		Presentación de tema ()
Prácticas (taller o laboratorio) ()		Participación en clase (X)
Prácticas de campo ()		Asistencia (X)
Aprendizaje por proyectos ()		Rúbricas ()
Aprendizaje basado en problemas (X)		Portafolios ()
Casos de enseñanza ()		Listas de cotejo ()
Otras (especificar) ()		Otras (especificar) (X) • Problemas y soluciones
Perfil profesiográfico		
Título o grado	Licenciatura, maestría o doctorado en Sociología o Filosofía.	
Experiencia docente	Dos años de experiencia docente en licenciatura.	

Otra característica	Se recomienda experiencia en teoría y estética cinematográfica.
<p>Bibliografía básica:</p> <p>Adorno, Theodor y Max Horkheimer, <i>Dialéctica del iluminismo</i>, México, Editorial Sudamericana, 1997.</p> <p>Aumont, Jaques, y otros, Barcelona, <i>Estética del cine</i>, 2002.</p> <p>Bazin, André, <i>¿Qué es el cine?</i>, Madrid, Rialp 1966.</p> <p>Benjamin, Walter, <i>La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica</i>, México, Itaca, 2003.</p> <p>_____, <i>El autor como productor</i>, México, Editorial Itaca, 2004.</p> <p>Debord, Guy, <i>La sociedad del espectáculo</i>, Valencia, Pretextos, 2008.</p> <p>Deleuze, Gilles, <i>La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1</i>, Barcelona, Paidós, 2004.</p> <p>_____, <i>La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2</i>, Barcelona, Paidós, 2004.</p>	
<p>Bibliografía complementaria:</p> <p>Deleyto, Celestino, <i>Ángeles y demonios. Representación e ideología en el cine contemporáneo de Hollywood</i>, Barcelona, Paidós, 2003.</p> <p>Denzin, Norman K., <i>The Cinematic Society. The Voyeur's Gaze</i>, Gran Bretaña, SAGE Publications, 1995.</p> <p>Dyer, Richard, <i>Las estrellas cinematográficas. Historia, ideología, estética</i>, Barcelona, Paidós, 2001.</p> <p>Jameson, Fredric, <i>La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial</i>, Barcelona, Paidós, 1995.</p> <p>Kracauer, Sigfrid, <i>De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán</i>, Barcelona, Paidós, 2002.</p> <p>Ledo, Margarita, <i>Del Cine-Ojo a Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental</i>, Barcelona, Paidós, 2004.</p> <p>Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy, <i>La pantalla global</i>, Barcelona, Anagrama, 2010.</p> <p>Mcgowan, Todd, <i>The impossible David Lynch</i>, New York, Columbia University Press, 2007.</p> <p>Metz, Christian, <i>El significante imaginario</i>, Barcelona, Paidós, 2001.</p> <p>Morin Edgar, <i>El cine o el hombre imaginario</i>, Barcelona, Paidós, 2001.</p> <p>Stamm, Robert y otros, <i>Nuevos conceptos de la teoría del cine</i>, Barcelona, Paidós, 1999.</p> <p>Virilio, Paul, <i>La máquina de la visión</i>, Madrid, Cátedra, 1998.</p> <p>Zizek, Slavoj, <i>The art of the ridiculous sublime. On David Lynch's Lost Highway</i>, Oxford, USA, The Walter Chapin Simpson Center for the Humanities/University of Washington, 2002.</p>	