

PROGRAMA ANALÍTICO

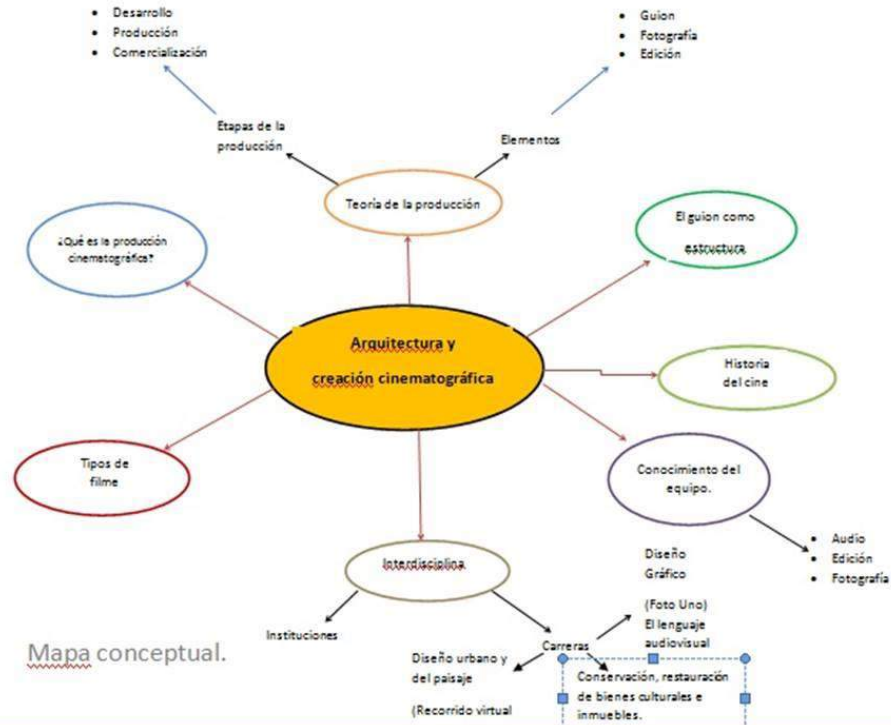
ARQUITECTURA Y CREACIÓN CINEMATORGRÁFICA	
Fecha de elaboración:	
24 de Abril de 2015	
Elaboró Programa sintético	Arq. José de Jesús Ortega Martínez, Arq. Sonia Alonso Soriano, Andrés Saavedra Valero, Arq. Omar Moreno Carlos
Elaboró Programa analítico	Arq. Eugenio Gerardo Rodríguez Baez, Dr. Alfredo Barrales Martínez, Arq. José de Jesús Ortega Martínez
Revisó	MRSM Daniel Jiménez Anguiano

DATOS BÁSICOS

Semestre	Horas de teoría	Horas de práctica	Horas trabajo adicional estudiante	Créditos
8	1	2	1	4
Tipología:	Electiva Complementaria IV			
Comparte materia con:		Que se imparte en el semestre:		Tipología:

ESQUEMA DE CONTENIDO

PLAN DE ESTUDIOS 2013

OBJETIVOS DEL CURSO

<p>Objetivos generales</p>	<p>Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:</p> <p>Comprender y aplicar los recursos y herramientas tecnológicas para la creación de material cinematográfico con temática arquitectónica, a partir de la apreciación artística del espacio.</p> <p>Reflexionar y analizar de manera crítica las aportaciones que las obras cinematográficas pueden proporcionar en materia conceptual, estética y de procesos creativos que estimulen y promuevan el diseño arquitectónico.</p>
<p>Competencia (s) profesionales de la carrera a las que contribuye a desarrollar</p>	<p>Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad. (argumentando soluciones pertinentes a los espacios arquitectónicos)</p> <p>Diseñar espacios arquitectónicos habitables que satisfagan las necesidades materiales y existenciales del hombre.</p> <p>Materializar proyectos arquitectónicos ejecutivos en sus diversos contextos y escalajes.</p>
<p>Competencia (s) transversales a las que contribuye a desarrollar</p>	<p>Dimensión científico-tecnológica</p> <p>Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos propios de la profesión.</p> <p>Dimensión cognitiva y emprendedora</p> <p>Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los</p>

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo).</p> <p>Dimensión internacional e intercultural Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras perspectivas y culturas.</p>	
Objetivos específicos	Unidades	Objetivo específico
	1. El cine arquitectónico	El alumno conocerá los antecedentes del cine; así como los aspectos fundamentales del lenguaje y la estética audiovisual.
	2. Producción cinematográfica.	El alumno conocerá y ejecutará los aspectos de una pre-producción cinematográfica para la elaboración de un producto audiovisual basado en el análisis, crítica, rescate, reflexión y/o creación arquitectónica.
	3. El rodaje y postproducción	El alumno conocerá y ejecutará los métodos de rodaje así como de postproducción cinematográfica que permitan materializar los conocimientos adquiridos durante el curso y así obtener un producto de cine para arquitectura.

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

Preguntas de la Unidad 1	<p>¿Qué relación tiene el cine con la arquitectura?</p> <p>¿Qué finalidad arquitectónica puede tener una producción audiovisual?</p> <p>¿Cómo desarrollarías un producto audiovisual?</p> <p>¿Qué impacto crees tener al elaborar un producto audiovisual?</p>	
UNIDAD 1		15 h
El cine arquitectónico		
Tema 1.1 Cine y arquitectura		3 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La arquitectura a través del cine nacional e internacional • El cine como instrumento de reflexión en el quehacer del arquitecto • La arquitectura como elemento de creación cinematográfica 	
Tema 1.2 Alcances de la cinematografía arquitectónica		3 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Documental • Ficción 	
Tema 1.3 Antecedentes y principios del cine		3 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografía y pintura • Evolución del cine 	
Tema 1.4 Fundamentos del lenguaje audiovisual		3 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Características del plano. • Los formatos de video 	

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<ul style="list-style-type: none"> • La cámara de vídeo • La iluminación • El movimiento • Ángulos y su función • Color. • Audio • Transiciones • Eje de acción
<p><i>Lecturas y otros recursos</i></p>	<p>Bleceyo, R. (2010) El guión y la luz en el cine. Argentina. Editorial Universidad Nacional del Litoral</p> <p>Caims, G. (2011) Arquitecto detrás de la cámara: La visión espacial del cine. España. Abada editores.</p> <p>Laguarda M. María Fernanda. (2011). La metrópolis del celuloide. Imágenes filmicas de la ciudad de principios del siglo XX. Revista electrónica D&P Diseño urbano y paisaje. Volumen VIII No. 21. Universidad Central de Chile. Santiago, Chile.</p> <p>Mascelli, Joseph V. (2004). <i>Las cinco claves de la cinematografía</i>, México, ed: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.</p> <p>Moreno, Bianca. (2011). Relaciones entre el cine y las artes: el cine y la arquitectura. [Ponencia]. Primer coloquio universitario de análisis cinematográfico. UNAM / Difusión cultural UNAM / CUECU / Filmoteca UNAM / IIE / FFyL / SUAC. México.</p> <p>Svilanovich Zaldumbide, Paulina A. (2000). Arquitectura Mediática: De lo temporal a lo espacial/ De lo colectivo a lo virtual. [Ponencia]. 4º Sigradi 2000 Río de Janeiro.</p> <p>Villarreal Ugarte, Luis. (2011). Las relaciones compositivas entre cine y arquitectura. DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of Architecture, núm. 8, julio-, 2011, pp. 62-71. Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia</p>
<p><i>Métodos de enseñanza</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> + Aprendizaje basado en la realización de proyectos + Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia + Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) + Lecturas asociadas a los temas + Lecturas complementarias con reportes específicos
<p><i>Actividades de aprendizaje</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión + Exposición de temas + Elaboración de esquemas por equipos de investigación + Material visual relacionado con los temas + Investigaciones de exposiciones de la facultad. + Investigaciones propuestas por el profesor. + Investigación y documentación a través de medios digitales + Sesiones especiales con expertos.

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Preguntas de la Unidad 2	<p>¿Cuáles son las etapas de la producción cinematográfica?</p> <p>¿Cómo elaborar un guion literario?</p> <p>¿Cómo elaborar un guion técnico?</p> <p>¿Cómo sintetizar una estructura dramática?</p> <p>¿Qué podemos hacer con los recursos con los que cuenta el equipo de producción?</p>
UNIDAD 2	
Producción cinematográfica	
Tema 2.1 De la idea al producto	
	15 h
	7 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-producción • Producción • Post-producción
Tema 2.2 Las etapas de la pre-producción	
	8 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización de la idea (premisa, argumento y sinopsis) • Desarrollo de la estructura dramática • Elaboración de guion literario • Elaboración de guion técnico • Desglose de escenas en shooting list • Presupuestación • Planeación del manejo de recursos
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mascelli, Joseph V. (2004). <i>Las cinco claves de la cinematografía</i>, México, ed: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. • Rivas, M.C., (2010) Cine paso a paso metodología del autoconocimiento; zona cero y la vida se amputa en seco. México. Editorial creadores contemporáneos. <p>Revistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revista DEARQ. • Revista "Estudios demográficos y urbanos" del Colegio de México: http://cedua.colmex.mx/publicaciones/estudios-demograficos-y-urbanos <p>SITIOS WEB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARCHDAILY MÉXICO: Sitio web de arquitectura en México. http://www.archdaily.mx/mx/category/cine-y-arquitectura • The architectural Review: http://www.architectural-review.com/film/ • Arca-lab.com: http://www.arca-lab.com/ <p>Películas y documentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documental "Dubai Proyecto Islas The World" National Geographic: https://www.youtube.com/watch?v=c3QSGKtu4aY • Documental: "El arquitecto de Hitler" National Geographic: https://www.youtube.com/watch?v=xjC0S_H_Vxw

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<ul style="list-style-type: none"> • Canal de You Tube del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México: https://www.youtube.com/channel/UCI5eXaeyTNLGnVGybmqnjsg/videos • Primera Vista. • Cinema Paradiso. • Hotel Budapest. 	
<i>Métodos de enseñanza</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Aprendizaje basado en la realización de proyectos + Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia + Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) + Lecturas asociadas a los temas + Lecturas complementarias con reportes específicos 	
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión + Exposición de temas + Elaboración de esquemas por equipos de investigación + Material visual relacionado con los temas + Investigaciones de exposiciones de la facultad. + Investigaciones propuestas por el profesor. + Investigación y documentación a través de medios digitales. 	
Preguntas de la Unidad 3	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuáles son las funciones de los miembros del equipo de producción? ¿Cuáles son los requerimientos para realizar el rodaje? ¿Cómo se realiza el montaje audiovisual? ¿Cómo presentar el producto? ¿Qué aportación arquitectónica tiene el producto? 	
UNIDAD 3		15 h
El rodaje y la post-producción		
Tema 3.1 Prácticas de rodaje		5 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Herramientas de trabajo • Roles de producción • Proceso de filmación • Rodaje 	
Tema 3.2 Teoría y práctica del montaje		5 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto • Continuidad • Herramientas de montaje (edición, edición de audio, gráficos, efectos, créditos) 	
Tema 3.3 Presentación y mercadotecnia del producto		5 h
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Formas de presentación del producto • Mercado y posibilidades 	

PLAN DE ESTUDIOS 2013

<i>Lecturas y otros recursos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Briones A., Castillo R., Moreno O. (2012). En mi lugar [Cortometraje]. CEPROMADI Centro de Producción de Material Didáctico / Facultad del Hábitat, Arquitectura / UASLP. México. • Jasmin, T., (2012) 100 ideas que cambiaron el cine. España. Editorial H. Blume. • Rivas, M.C., (2010) Cine paso a paso metodología del autoconocimiento; zona cero y la vida se amputa en seco. México. Editorial creadores contemporáneos. • Worthington, C. (2009). Bases del cine: 01 producción. España: Parramon ediciones.
<i>Métodos de enseñanza</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Aprendizaje basado en la realización de proyectos + Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia + Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) + Lecturas asociadas a los temas + Lecturas complementarias con reportes específicos
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<ul style="list-style-type: none"> + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión + Exposición de temas + Elaboración de esquemas por equipos de investigación + Material visual relacionado con los temas + Investigaciones de exposiciones de la facultad. + Investigaciones propuestas por el profesor. + Investigación y documentación a través de medios digitales.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación reflexiva en cada una de las unidades. En la comprensión de los procesos de postproducción cinematográfica se tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las dinámicas grupales, ejercicios de investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento teórico-práctico deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada una de las sesiones.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Elaboración y/o presentación de:	Periodicidad	Abarca	Ponderación
Primer examen parcial	Unidad didáctica	Unidad 1 (Contenidos: 1.1 a 1.4)	10%
• Ejercicios prácticos realizados en clase			5 %
• Reporte escrito de lecturas complementarias			5 %
• Exposición oral de lecturas complementarias			20%
• Examen teórico			<u>60%</u>
• Examen práctico	100%		
TOTAL del 1er parcial:			

PLAN DE ESTUDIOS 2013

<p>Segundo examen parcial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios prácticos realizados en clase • Reporte escrito de lecturas complementarias • Exposición oral de lecturas complementarias • Exposición y reporte escrito de un proyecto • Examen teórico • Examen práctico <p style="text-align: right;">TOTAL del 2º parcial:</p>	Unidad didáctica	Unidad 2 (Contenidos: 2.1 a 2.4)	<p>5 %</p> <p>5 %</p> <p>5 %</p> <p>15%</p> <p>20%</p> <p><u>50%</u></p> <p>100%</p>
<p>Tercer examen parcial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios teórico-prácticos realizados en clase • Lecturas complementarias • Ejercicios prácticos complementarios • Análisis, discusión y reflexión retórica del proyecto con integración de contenidos (lenguajes textual y visual) en reporte escrito y exposición oral • Examen práctico <p style="text-align: right;">TOTAL del 3er parcial:</p>	Unidad didáctica	Unidad 3 (Contenidos: 3.1 a 3.3)	<p>5 %</p> <p>5 %</p> <p>5 %</p> <p>10%</p> <p><u>75%</u></p> <p>100%</p>
<p>Examen ordinario. Promedio de las tres evaluaciones parciales durante el semestre.</p>		Unidades 1-3 (Contenidos: 1.1 a 3.3)	100%
<p>TOTAL</p>			100%
<p>Examen extraordinario</p>	<p>Se evaluará mediante un examen práctico que contendrá los conceptos aprendidos en las tres unidades, tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad. Para determinar la calificación el docente empleará una rúbrica que abarque los siguientes aspectos: contenido arquitectónico, técnica audiovisual, guión y postproducción</p>		
<p>Examen a título</p>	<p>Se evaluará mediante un examen práctico que contendrá los conceptos aprendidos en las tres unidades, tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad. Para determinar la calificación el docente empleará una rúbrica que abarque los siguientes aspectos: contenido arquitectónico, técnica audiovisual, guión y postproducción</p>		
<p>Examen de regularización</p>	<p>Se evaluará mediante un examen práctico que contendrá los conceptos aprendidos en las tres unidades, tendrá un valor del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo</p>		

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	establece la facultad. Para determinar la calificación el docente empleará una rúbrica que abarque los siguientes aspectos: contenido arquitectónico, técnica audiovisual, guión y postproducción
Textos básicos	<p>Caims, G. (2011) <i>Arquitecto detrás de la cámara: La visión espacial del cine</i>. España. Abada editores.</p> <p>Mascelli, Joseph V. (2004). <i>Las cinco claves de la cinematografía</i>, México, ed: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.</p> <p>Rivas, M.C., (2010) <i>Cine paso a paso, metodología del autoconocimiento; zona cero y la vida se amputa en seco</i>. México. Editorial creadores contemporáneos.</p> <p>Worthington, C. (2009). <i>Bases del cine: 01 producción</i>. España: Parramon ediciones.</p>
Textos complementarios	<p>Bleceyo, R. (2010) <i>El guión y la luz en el cine</i>. Argentina. Editorial Universidad Nacional del Litoral</p> <p>CEPROMADI Centro de Producción de Material Didáctico (2012). <i>Cortometraje: En mi lugar</i>. Briones A./ Castillo R./ Moreno O. Producción México, UASLP (Facultad del Hábitat, Arquitectura).</p> <p>Centro de Producción de material Didáctico, U.A.S.L.P. (2004) <i>Catálogo de videos, diapositivas, fotografías y materiales en cd</i>. México. Facultad del Hábitat, U.A.S.L.P.</p> <p>Tirard Laurent (2003) <i>Lecciones de cine: Clases magistrales de grandes directores</i>. Estados Unidos (Reedición española 2010). Editorial Paidós</p> <p>Jasmin, T., (2012) <i>100 ideas que cambiaron el cine</i>. España. Editorial H. Blume.</p>
Sitios de Internet	<p>Arq. Jorge Gorostiza (1997) Extracto: <i>Arquitectura y cine, primera parte</i>. España. http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/invitados/gorostiza2.html</p> <p>Gustavo Bernstein (2014) Artículo: <i>Sobre la arquitectura y el cine, un cruce de poéticas</i>. Clarín Arquitectura, Argentina. http://arq.clarin.com/arquitectura/Arquitectura-cine-cruce-poeticas_0_1074493091.html</p> <p>Marlen Mendoza (2015) Artículo: <i>Eterna Seducción entre Arquitectura y Cine, Vol. 4: "Güeros"</i>. Portavoz, México. http://www.portavoz.tv/2015/04/21/eterna-seducccion-entre-arquitectura-cine-vol-iv-gueros/</p>
Bases de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Catálogo del Centro universitario de estudios cinematográficos de la UNAM 2013. Disponible en: http://www.cuec.unam.mx/cms/userfiles/file/catalogo_cuec_2013-2014.pdf • Cuadernos de Estudios cinematográficos del CUEC-UNAM. Disponible en: http://www.cuec2010.unam.mx/cuadernos-estudios.html • Catálogo de colecciones filmicas del MoMa (Museum of modern art).

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Disponible en: <http://www.moma.org/visit/films>

- Catálogo de materiales de cine y arquitectura de Achdaily.mx. Disponible en: <http://www.archdaily.mx/mx/tag/arqfilmfest>