

Universidad Nacional Autónoma de México  
Posgrado en Historia del Arte  
Semestre 2026-2 (febrero – mayo 2026)

<b>Nombre de los profesores:</b> Dr. Fernando Mino Gracia / Dr. Mario Barro Hernández
<b>Seminario:</b> <i>Sociedad, afectos e ideologías en el cine latinoamericano del siglo XX</i>
<b>Horario:</b> Jueves de 10:00 - 13:00 horas.
<b>Modalidad:</b> Híbrida. Presencial en la Unidad de Extensión Universitaria UNAM-Oaxaca, con transmisión sincrónica por Zoom para quienes no puedan desplazarse. <b>Zoom:</b> <a href="https://cuaed-unam-mx.zoom.us/j/2513814110">https://cuaed-unam-mx.zoom.us/j/2513814110</a> <b>Lecturas:</b> <a href="https://goo.su/HDTI">https://goo.su/HDTI</a>   <b>Filmografía:</b> <a href="https://goo.su/ApFV">https://goo.su/ApFV</a>
<b>Cupo máximo del grupo:</b> 20 personas.
<b>Planteamiento:</b> El seminario ofrece un recorrido histórico y analítico por el cine latinoamericano del siglo XX concebido como una confluencia entre arte, industria y tecnología. Partiendo de que el cine media nuestra experiencia del mundo y se nutre de recursos visuales y tecnológicos de cada época, el programa explora cómo algunas de las vanguardias artísticas, como el surrealismo, el muralismo o la abstracción, influyeron en la estética cinematográfica —de Buñuel y su traslación del surrealismo a la pantalla a la fotografía nacionalista de Gabriel Figueroa y la experimentación formal de Mário Peixoto— subrayando que el cine latinoamericano forma parte integral de las artes modernas y no un universo aislado. Además, se examinan las condiciones sociales e ideológicas de la región: la construcción de audiencias, la entrada de Hollywood y sus estéticas, el surgimiento de cinematografías nacionales, el Nuevo Cine Latinoamericano y el Tercer Cine, el sistema de <i>estrellas</i> , los géneros y sus vínculos afectivos con públicos cambiantes, la autoría y la economía fílmica, entre otros. Proponemos una combinación de lecturas y visionado de películas en sesiones con presentaciones y debates que promuevan una comprensión contextualizada y crítica del fenómeno cinematográfico.
<b>Objetivos</b> Al terminar el seminario el/la alumno/a deberá ser capaz de: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analizar obras cinematográficas considerando sus recursos narrativos, el mundo diegético, la relación imagen-sonido, la puesta en escena, la cinematografía, el montaje y el sonido como elementos expresivos.</li><li>2. Conocer algunas de las especificidades históricas del cine latinoamericano, como sus principales etapas, estilos y movimientos, sus transformaciones industriales y su relevancia cultural, social y política en distintos momentos históricos.</li><li>3. Interpretar críticamente las representaciones mediales desde su construcción ideológica y analizar, con perspectiva histórica, su relación con temas como el racismo, el género, la desigualdad y las migraciones, así como con los procesos de transnacionalización del cine latinoamericano.</li><li>4. Comprender la dimensión económica y política del cine como industria: oligopolios, conglomerados, globalización, marketing y la emergencia del cine independiente.</li></ol>
<b>Asistencia:</b> Se exige un mínimo de 80 % de asistencia para tener derecho a evaluación.

### Mecanismo de evaluación:

La evaluación considera tanto el desempeño continuo como trabajos de investigación.

- **Asistencia y participación activa en clase (20 %):** incluye intervenciones en los debates y entrega semanal de breves notas (½ página) sobre las lecturas y películas.
- **Presentaciones orales (30 %):** cada estudiante realizará una exposición de 20 minutos sobre una de las lecturas/films, fomentando el debate.
- **Ensayo de análisis filmico (20 %):** análisis formal y contextual (6-8 páginas) de una película vista en clase, entregado a mitad del semestre.
- **Ensayo final de investigación (30 %):** trabajo (10-12 páginas) que aborde un tema relevante del cine latinoamericano (estudio de un autor, movimiento, género, etc.) empleando bibliografía especializada.

## TEMARIO DESGLOSADO

### SESIÓN 1 (5 FEBRERO 2026)

#### *Presentación e introducción al análisis filmico*

**Temas:** El cine como arte y creatividad, industria y tecnología; análisis: expectativas del público; motivos y estructuras narrativas; contextos y referencias; vocabulario técnico.

#### Lecturas:

Casetti, Francesco y Federico Di Chio. *Cómo analizar un film*. Paidós, 1991. Cap. 1: “El recorrido del análisis” (pp. 17-32) y Cap. 2: “Los procedimientos del análisis” (pp. 33-62).

Bordwell, David y Thompson, Kristin. 2010. *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós. Parte I. “La producción cinematográfica” (pp. 3–31).

Sánchez Noriega, José Luis. 2018. *Historia del cine: teorías, estéticas, géneros*. Alianza. “Vocabulario general del cine y del audiovisual” (pp. 707-745).

#### Películas:

1. *Los olvidados (México, 1950)* – Luis Buñuel
2. *Vidas secas (Brasil, 1963)* – Nelson Pereira dos Santos
3. *Araya (Venezuela, 1959)* – Margot Benacerraf
4. *La estrategia del caracol (Colombia, 1993)* – Sergio Cabrera

### SESIÓN 2 (12 FEBRERO 2026)

#### *El cine como forma narrativa*

**Temas:** Mundo diegético y no diegético; estructura narrativa clásica; arcos argumentales; narrador y punto de vista; construcción del espectador.

#### Lecturas:

Sorlin, Pierre. 1985. *Sociología del cine*. Fondo de Cultura Económica. Primera parte “¿Por qué el cinematógrafo?” (pp. 11-64).

**Películas:**

1. ***Silvia Prieto* (Martin Rejtman, Argentina, 1999)**
2. *Canaima* (Juan Bustillo Oro, México, 1945)
3. *Los hermanos del Hierro* (Ismael Rodríguez, México, 1961)
4. *Días de otoño* (Roberto Gavaldón, México, 1962)

**SESIÓN 3 (19 FEBRERO 2026)**

***Análisis del cine desde la visualidad y lo auditivo***

**Temas:** Movimientos y encuadres de cámara; iluminación, composición y color; óptica y lentes; relación con otras artes visuales. Historia del sonido; relación imagen-sonido; diálogo, efectos sonoros y música; el sonido en la construcción de significado.

**Lecturas:**

**Bordwell, David y Thompson, Kristin. 2010. *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós.**  
Parte III, Capítulo 6: El plano: propiedades cinematográficas (pp. 185–239)  
Parte III, Capítulo 8: El sonido en el cine (pp. 292–327)

Romaguera i Ramió, Joaquim, y Homero Alsina Thevenet, eds. 1989. *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Signo e imagen 17. Cátedra.

Charles Chaplin, “El gesto comienza donde acaba la palabra o ¡los talkies!”

Sergei M. Eisenstein, Vsevolod I. Pudovkin y Grigori V. Aleksandrov, “Contrapunto orquestal”

Darius Milhaud, “Dos experiencias del film sonoro”

Walter Ruttmann, “Revelación del mundo audible”

Jean Epstein, “El cinematógrafo continúa”

Marcel Pagnol, “El film hablado y el teatro”

Chion, Michel. 1997. *La música en el cine*. Traducido por Manuel Frau. Paidós.

García Espinosa, Julio. 1976. “Por un cine imperfecto”. *Revista Universitaria do Audiovisual*.

**Películas:**

1. ***María Candelaria* (México, 1943) – Emilio Fernández**
2. *El Mégano* (Cuba, 1955) – Julio García Espinosa
3. *Terra em transe* (Brasil, 1967) – Glauber Rocha
4. *Fresa y chocolate* (Cuba, 1993) – Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío

**SESIÓN 4 (26 FEBRERO 2026)**

***Análisis del cine desde la puesta en escena y el montaje***

**Temas:** Espacio, escenarios y funciones del entorno; el cuerpo humano en actuación; maquillaje y vestuario; iluminación, composición y color. Edición: ritmo y duración de planos; transiciones; continuidad y ruptura; montaje asociativo y metáforas visuales.

**Lecturas:**

**Bordwell, David y Thompson, Kristin. 2010. *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós.**  
Parte III. Capítulo 5: El plano: puesta en escena (pp. 145–179)

Parte III, Capítulo 7: La relación entre plano y plano: el montaje (pp. 246–288)

Godard, Jean-Luc. 2011. «Montaje, mi bella preocupación». *Cuadernos de Cine Documental*, n.º 5 (abril): 46-48. <https://doi.org/10.14409/ccd.v1i5.3986>.

Romaguera i Ramió, Joaquim, y Homero Alsina Thevenet, eds. 1989. *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Signo e imagen 17. Cátedra.

El decorado:

- Louis Chavance, *El decorador y el oficio*
- Paul Nelson, *El arquitecto como decorador*
- Alexandre Trauner, *El objetivo no es el ojo*

El color en el cine:

- Sergei M. Eisenstein, *Del color en el cine*

El montaje:

- Sergei M. Eisenstein, *El montaje de atracciones*
- Sergei M. Eisenstein, *Métodos de montaje*

**Películas:**

1. ***Dios y el diablo en la tierra del sol* (Brasil, 1964) – Glauber Rocha**
2. *Tres tristes tigres* (Chile, 1968) – Raúl Ruiz
3. *Pixote: a lei do mais fraco* (Brasil, 1981) – Héctor Babenco
4. *La ciénaga* (Argentina, 2001) — Lucrecia Martel

### **SESIÓN 5 (5 MARZO 2026)**

#### ***Géneros cinematográficos***

**Temas:** Definición y tipología de géneros; producción, repetición y variación; géneros como artefactos culturales; hibridez en el cine latinoamericano.

**Lecturas:**

**David Bordwell, Janet Staiger y Kristin Thompson. 1985.** *El cine clásico de Hollywood*. Paidós (pp. 3-45).

Altman, Rick. 2000. “De qué hablamos cuando hablamos de género”. *Estudios Cinematográficos*, núm. 19, junio-octubre (pp. 12-24).

Peredo, Francisco. 2015 “Humor político y comicidad fílmica en México”. *Versión. Estudios de comunicación política*, núm. 35 (pp. 30-47).

**Películas:**

1. ***La noche avanza* (Roberto Gavaldón, México, 1951)**
2. *El rey del barrio* (Gilberto Martínez Solares, México, 1949)
3. *Carnaval Atlântida* (José Carlos Burle, Brasil, 1952)
4. *Más allá del olvido* (Hugo del Carril, Argentina, 1956)
5. *Chilean Gothic* (Ricardo Harrington, Chile, 2000)

## SESIÓN 6 (12 MARZO 2026)

### *El melodrama en el cine latinoamericano*

**Temas:** Definiciones de melodrama; su importancia en Latinoamérica; afectividad y públicos; representación de tensiones sociales.

#### Lecturas:

**Monsiváis, Carlos. 2005. "La política del melodrama". Suplemento Ñ, *Clarín*, 25 de junio.**

Martín Barbero, Jesús. 1991. *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Ediciones Gustavo Gili (pp. 177-194).

Oroz, Silvia. Melodrama. 1995. *El cine de lágrimas de América Latina*. UNAM (pp. 21-103).

#### Películas:

1. ***Soledad*** (Miguel Zacarías, México, 1947)
2. *La canción de los barrios* (Luis César Amadori, Argentina, 1940)
3. *La malquerida* (Emilio Fernández, México, 1949)
4. *La vendedora de rosas* (Víctor Gaviria, Colombia, 1998)

## SESIÓN 7 (19 MARZO 2026)

### *Historia del cine latinoamericano: del cine mudo al cine sonoro*

**Temas:** Primeras filmaciones; cine en México, Argentina y Brasil; noticias y documentales; la influencia de Hollywood.

#### Lecturas:

**Masha Salazkina, "Eisenstein's *¡Que Viva México!* "prologue," prehistory, anthropological and nationalist discourses" en *In excess: Sergei Eisenstein's Mexico*. Chicago: The University of Chicago, 2009. pp. 21-53.**

De los Reyes, Aurelio. 1984. *Los orígenes del cine en México, 1896-1900*. Fondo de Cultura Económica/SEP (pp. 81-132).

Silva Escobar, Juan Pablo. (2014). "Modernidad, representación y cultura. Apuntes para una arqueología del cine mudo brasileño". *Palabra Clave*, núm. 17 (pp. 100-129).

#### Películas:

1. ***El automóvil gris*** (Enrique Rosas, México, 1919)
2. *Límite* (Mario Peixoto, Brasil, 1931)
3. *¡Qué viva México!* (Sergei Eisenstein, 1930)
4. *Prisioneros de la tierra* (Mario Soffici, Argentina, 1939)

## SESIÓN 8 (26 MARZO 2026)

### *Historia del cine latinoamericano: el cine industrial y el star system*

**Temas:** Estrellato e industria; performance; subculturas y fandom; la construcción de ídolos en América Latina vs. Hollywood.

**Lecturas:**

**Castro Ricalde, Maricruz. 2011. *El cine mexicano "se impone". Mercados internacionales y penetración cultural en la época dorada.* UNAM (pp. 40-87)**

Aisemberg, Alicia. "La estrategia de las parejas estelares: de las identidades nacionales a la construcción transnacional", en *Pantallas transnacionales. El cine argentino y mexicano del periodo clásico.* Imago Mundi, Cineteca Nacional (pp. 75-85).

**Películas:**

1. ***Dios se lo pague* (Luis César Amadori, Argentina, 1948)**
2. *Ahí está el detalle* (Juan Bustillo Oro, México, 1940)
3. *Doña Bárbara* (Fernando de Fuentes, México, 1944)
4. *Diarios de motocicleta* (Walter Salles, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Alemania, 2004).

**SESIÓN 9 (9 ABRIL 2026)**

***Historia del cine latinoamericano: de la modernidad y las revoluciones (1950-1970)***

**Temas:** Cinema Novo, Nuevo Cine Latinoamericano, Tercer Cine; influencia de la Revolución Cubana; cine y política.

**Lecturas:**

**Birri, Fernando. 1962. "Cine y subdesarrollo". En Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. t. I SEP, UAM, 1988 (pp. 17-22).**

**Getino, Octavio y Fernando Solanas. 1969. "Hacia un tercer cine". En Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. t. I SEP, UAM, 1988 (pp. 29-62).**

**Sanjinés, Jorge. 1977. "Antecedentes históricos del cine social en Bolivia". En Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. t. I SEP, UAM, 1988 (pp. 103-106).**

**Pereira Dos Santos, Nelson. 1983. "La conciencia del cinema novo, 1955-1962". En Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. t. I SEP, UAM, 1988 (pp. 135-139).**

**Guevara, Alfredo. 1969. "Reflexiones en torno a una experiencia cinematográfica I". En Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. t. III SEP, UAM, 1988 (pp. 39-45).**

**Gutiérrez Alea, Tomás. 1982 "Dialéctica del espectador". En Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. t. III SEP, UAM, 1988 (pp. 183-190).**

**Películas:**

1. ***Soy Cuba (I Am Cuba)* (Mikhail Kalatozov, Cuba/URSS, 1964)**
2. *Río 40 grados* (Nelson Pereira dos Santos, Brasil, 1955)
3. *Los bienamados* (México, 1965): *Un alma pura* (Juan Ibáñez) y *Tajimara* (1965).
4. *Por primera vez* (Octavio Cortazar, Cuba, 1967)
5. *Yawar Mallku (Sangre de Cándor)* (Jorge Sanjinés, Bolivia, 1969)
6. *Lucía* (Humberto Solás, Cuba, 1968)

## SESIÓN 10 (16 ABRIL 2026)

### *Cine de autor y autoría*

**Temas:** De *Cahiers du Cinéma* al debate Sarris-Kael; autoría y mercado; pertinencia del concepto de autor en contextos colaborativos.

#### Lecturas:

**Stam, Robert. *Teorías del cine: una introducción*. Paidós, 2001.**

Cap. *El culto al autor* (p. 105) y Cap. *La americanización de la teoría del autor* (p. 111)

Romaguera i Ramió, Joaquim, y Homero Alsina Thevenet, eds. *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Cátedra, 1989. Secciones:

*El neorrealismo italiano* (Visconti, Lizzani, Rossellini, Zavattini)

*La Nouvelle Vague francesa* (Astruc, Truffaut)

*New American Cinema* (Hans Richter; Jonas Mekas).

#### Películas:

1. ***La casa del ángel* (Argentina, 1957) – Leopoldo Torre Nilsson**
2. *Crónica de un niño solo* (Argentina, 1965) – Leonardo Favio
3. *La muerte de un burócrata* (Cuba, 1966) – Tomás Gutiérrez Alea
4. *El lugar sin límites* (México, 1978) – Arturo Ripstein
5. *Hombre mirando al sudeste* (Argentina, 1986) – Eliseo Subiela
6. *Luis Buñuel: Un cinéaste de notre temps* (Francia, 1964) – Robert Valey

## SESIÓN 11 (23 ABRIL 2026)

### *Cine, economía, industria transnacional y dependencia*

**Temas:** Globalización; *blockbuster* y marketing; cine independiente; políticas públicas y festivales; tendencias contemporáneas.

#### Lecturas:

**Navitski, Rielle. 2023. *Transatlantic Cinephilia. Film Culture between Latin America and France (1945-1965)*. University of California Press (pp. 1-36).**

Tierney, Dolores. 2018. *New Transnationalism in Contemporary Latin American Cinemas*. Edinburgh University Press (pp. 1-32).

#### Películas:

1. ***Alsino y el cóndor* (Miguel Littin, Nicaragua, México, Cuba, Costa Rica, 1982)**
2. *Macario* (Roberto Gavaldón, México, 1959)
3. *La historia oficial* (Luis Puenzo, Argentina, 1985)
4. *Estación central* (Walter Salles, Brasil, 1998)

## SESIÓN 12 (30 ABRIL 2026)

### *Formas del cine de no ficción: cine documental*

**Temas:** Modos de representación en el cine de no ficción; voz de autoridad; cine directo, documental reflexivo y *mockumentary*; ética y etnografía.

**Lecturas:**

**Nichols, Bill. *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. 3ª reimp. Paidós, 2011. Capítulo 2: “Modalidades documentales de representación” (pp. 65–106)**

Paranaguá, Paulo Antonio. 2003. *Cine documental en América Latina*. Cátedra. Secciones:

Nelson Pereira dos Santos, *Preámbulo*

Paulo Antonio Paranaguá, *Orígenes, evolución y problemas*

Alberto Elena y Mariano Mestman, *Para un observador lejano: el documental latinoamericano*

Álvarez, Santiago. 1988. «El periodismo cinematográfico». *Hojas de cine, testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano* 3: 35-37.

Romaguera i Ramió, Joaquim, y Homero Alsina Thevenet, eds. *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Cátedra, 1989. Sección:

*El documental cubano*, Mario Rodríguez Alemán

*El movimiento documental en Cuba*, Santiago Álvarez

*La noticia a través del cine*, Estrella Pantín

Julio García Espinosa y Jorge Fraga, *Para una definición del documental didáctico*

**Películas:**

1. ***Tire dié (Argentina, 1960) – Fernando Birri***
2. *Chircales* (Colombia, 1972) – Marta Rodríguez y Jorge Silva
3. *La batalla de Chile* (Chile, 1975–1979) – Patricio Guzmán
4. *Los hijos de Fierro* (Argentina, 1978) – Fernando Solanas
5. *Cabra marcado para morir* (Brasil, 1984) – Eduardo Coutinho

**SESIÓN 13 (7 MAYO 2026)*****Formas del cine de no ficción: cine experimental***

**Temas:** Surrealismo, cine abstracto y estructural; filmes de compilación; cine sin narración.

**Lecturas:**

**Mestman, Mariano. *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina: contracultura, experimentación y política*. Ediciones Akal, 2016. Presentación: “Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Contracultura, experimentación y política”**

Lerner, Jesse, y Luciano Piazza, eds. 2017. Introducción a *Ismo, Ismo, Ismo / Ism, Ism, Ism: Cine experimental en América Latina / Experimental Cinema in Latin America*. Oakland, California: Los Angeles.

Buñuel, Luis. 1958. «El cine, instrumento de poesía». *Universidad de México*.

**Películas:**

1. ***La fórmula secreta (México, 1965) – Rubén Gámez***
2. ***Now! (Cuba, 1965) – Santiago Álvarez***

3. *Fando y Lis* (México, 1968) – Alejandro Jodorowsky
4. *Passacaglia y Fuga* (Argentina, 1975) – Jorge Honik y Laura Honik
5. *Ofrenda* (Argentina, 1978) – Claudio Caldini
6. *Agarrando pueblo* (Colombia, 1977) – Luis Ospina y Carlos Mayolo

### **SESIÓN 14 (14 MAYO 2026)**

#### ***Representaciones de lo femenino y desde lo femenino***

**Temas:** Teorías de la mirada; construcción de lo femenino; feminismos en el cine; nuevas formas de narrar desde la subjetividad femenina.

#### **Lecturas:**

**Aceves, Gabriela. 2013. “¿Cosas de Mujeres? Film, Performance and Feminist Networks of Collaboration enunciated from Mexico in the 1970s”. *Artelogie Recherches sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine. Art et genre: femmes créatrices en Amérique Latine*, núm. 5.**

Rich, B. Ruby. 1992. “Hacia una demanda feminista en el nuevo cine latinoamericano”. *Debate feminista*, núm. 5 (pp. 296-323).

Dever, Susan. 2003. *Celluloid Nationalism and Other Melodramas*. State University of New York Press (pp. 95-122).

#### **Películas:**

1. ***Cosas de mujeres* (Rosa Martha Fernández, 1975-1978)**
2. *Trotacalles* (Matilde Landeta, México, 1950)
3. *De cierta manera* (Sara Gómez, Cuba, 1977)
4. *La hora de la estrella* (Suzana Amaral, Brasil, 1985)
5. *El diablo nunca duerme* (Lourdes Portillo, México-EE. UU., 1994)

### **SESIÓN 15 (21 MAYO 2026)**

#### ***Etnicidad: del cine indigenista al cine indígena y comunitario***

**Temas:** Alteridad y representación; cine etnográfico; movimientos de resistencia; apropiación tecnológica; cine de autorrepresentación.

#### **Lecturas:**

**Nahmad Rodríguez, Ana Daniela. 2007. «Las representaciones indígenas y la pugna por las imágenes. México y Bolivia a través del cine y el video». *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, n.º 45: 105-30.**

Sanjinés, Jorge, y Grupo Ukamau. 1979. *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*. Siglo Veintiuno Editores.

Wood, David Michael John. 2017. *El Espectador Pensante: El Cine de Jorge Sanjinés y El Grupo Ukamau*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas.

**Películas:**

1. ***Ukamau* (Bolivia, 1966) – Jorge Sanjinés**
2. *Vuelve Sebastiana* (Bolivia, 1953) – Jorge Ruiz
3. *Tejiendo mar y viento* (México, 1987) – Luis Lupone
4. *La nación clandestina* (Bolivia, 1989) – Jorge Sanjinés  
*Selección de cortometrajes de cine comunitario* (Bolivia/Brasil, años 1990–2000)  
Colectivos como CEFREC y Video nas Aldeias

**SESIÓN 16 (28 MAYO 2026)**

***Cine transnacional. Cine y migración***

**Temas:** El cine transnacional como modo de producción y estética; la migración como tema central; foco particular en la frontera México-Estados Unidos; diáspora de cineastas latinoamericanos.

**Lecturas:**

**Selección de textos de Naficy, Hamid. 2001. *An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking*. Princeton University Press.**

Berger, Verena, y Gabriela Jonas Aharoni. 2013. «Migracion(es) e identidad(es): Transgresiones en el cine y en la televisión de América Latina». *Nuevo mundo mundos nuevos*.  
<https://doi.org/10.4000/nuevomundo.65698>.

Shaw, Deborah. 2013. «Deconstructing and reconstructing ‘transnational cinema’». *Contemporary Hispanic cinema: Interrogating the transnational in Spanish and Latin American film* 323 (47): 47-66.

**Películas:**

1. ***En el balcón vacío* (México, 1961) – Jomi García Ascot**
2. *Espaldas mojadas* (México, 1955) – Alejandro Galindo
3. *La ilegal* (México, 1979) – Arturo Ripstein
4. *El Norte* (EE. UU./México, 1984) – Gregory Nava
5. *La frontera* (Chile, 1991) – Ricardo Larraín
6. *Terra Estrangeira* (Brasil, 1995) – Walter Salles y Daniela Thomas

## Bibliografía:

- Aceves, Gabriela. 2013. "¿Cosas de Mujeres? Film, Performance and Feminist Networks of Collaboration enunciated from Mexico in the 1970s". *Arteloge Recherches sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine. Art et genre: femmes créatrices en Amérique Latine*, núm. 5.
- Aisemberg, Alicia. "La estrategia de las parejas estelares: de las identidades nacionales a la construcción transnacional", en *Pantallas transnacionales. El cine argentino y mexicano del periodo clásico*. Imago Mundi, Cineteca Nacional.
- Altman, Rick. 2000. "De qué hablamos cuando hablamos de género". *Estudios Cinematográficos*, núm. 19, junio-octubre.
- Aumont, Jacques. 2004. *Las teorías de los cineastas: La concepción del cine de los grandes directores*. Vol. 155. Grupo Planeta (GBS).
- Berger, Verena, y Gabriela Jonas Aharoni. 2013. «Migracion(es) e identidad(es): Transgresiones en el cine y en la televisión de América Latina». *Nuevo mundo mundos nuevos*, advance online publication. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.65698>.
- Bordwell, David , Janet Staiger y Kristin Thompson. 1985. *El cine clásico de Hollywood*. Paidós.
- Bordwell, David, y Kristin Thompson. 2010. *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós.
- Buñuel, Luis. 1958. «El cine, instrumento de poesía». *Universidad de México*.
- Casetti, Francesco, y Federico Di Chio. 1991. *Cómo analizar un film*. 1a ed. Instrumentos Paidós. Editorial Paidós.
- Castro Ricalde, Maricruz. 2011. *El cine mexicano "se impone". Mercados internacionales y penetración cultural en la época dorada*. UNAM.
- Chion, Michel. 1997. *La música en el cine*. Traducido por Manuel Frau. Paidós.
- Cousins, Mark. 2005. *Historia del cine*. Blume.
- De los Reyes, Aurelio. 1984. *Los orígenes del cine en México, 1896-1900*. Fondo de Cultura Económica/SEP.
- Dever, Susan. 2003. *Celluloid Nationalism and Other Melodramas*. State University of New York Press.

- García Espinosa, Julio. 1976. *Por un cine imperfecto*. Vol. 2. Castellote.
- Godard, Jean-Luc. 2011. «Montaje, mi bella preocupación». *Cuadernos de Cine Documental*, n.º 5 (abril): 46-48. <https://doi.org/10.14409/ccd.v1i5.3986>.
- Hojas de cine. 1988. *Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*. t. I. SEP, UAM.
- Hojas de cine. 1988. *Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*. t. II. SEP, UAM.
- Martín Barbero, Jesús. 1991. *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Ediciones Gustavo Gili.
- Mestman, Mariano. 2016. *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*. Ediciones Akal.
- Monsiváis, Carlos. 2005. “La política del melodrama”. Suplemento Ñ, *Clarín*, 25 de junio.
- Naficy, Hamid. 2001. *An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking*. Princeton University Press.
- Nahmad Rodríguez, Ana Daniela. 2007. «Las representaciones indígenas y la pugna por las imágenes. México y Bolivia a través del cine y el video». *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, n.º 45: 105-30.
- Navitski, Rielle. 2023. *Transatlantic Cinephilia. Film Culture between Latin America and France (1945-1965)*. University of California Press.
- Nichols, Bill. 2011. *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós.
- Nuevo Cine: edición facsimilar*. 2015. Primera edición. Eduardo de la Vega Alfaro. DGE Equilibrista.
- Oroz, Silvia. Melodrama. 1995. *El cine de lágrimas de América Latina*. UNAM.
- Paranaguá, Paulo Antonio. 2003. *Cine documental en América Latina*. Cátedra.
- Peredo, Francisco. 2015 “Humor político y comicidad fílmica en México”. *Versión. Estudios de comunicación política*, núm. 35.
- Rich, B. Ruby. 1992. “Hacia una demanda feminista en el nuevo cine latinoamericano”. *Debate feminista*, núm. 5.

- Romaguera i Ramió, Joaquim, y Homero Alsina Thevenet, eds. 1989. *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Signo e imagen 17. Cátedra.
- Salazkina, Masha. 2009. "Eisenstein's *¡Que Viva México!* "prologue," prehistory, anthropological and nationalist discourses" en *In excess: Sergei Eisenstein's Mexico*. Chicago: The University of Chicago.
- Sánchez Noriega, José Luis. 2018. *Historia del cine: teorías, estéticas, géneros*. Alianza.
- Sanjinés, Jorge. 1988. «Problemas de la forma y del contenido en el cine revolucionario». *Hojas de cine: Testimonios y documentos del Nuevo Cine Latinoamericano* 1: 107-16.
- Sanjinés, Jorge, y Grupo Ukamau. 1979. *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*. Siglo Veintiuno Editores.
- Shaw, Deborah. 2013. «Deconstructing and reconstructing 'transnational cinema'». *Contemporary Hispanic cinema: Interrogating the transnational in Spanish and Latin American film* 323 (47): 47-66.
- Silva Escobar, Juan Pablo. (2014). "Modernidad, representación y cultura. Apuntes para una arqueología del cine mudo brasileño". *Palabra Clave*, núm. 17.
- Stam, Robert. 2001. *Teorías del cine: una introducción*. Paidós.
- Sorlin, Pierre. 1985. *Sociología del cine*. Fondo de Cultura Económica.
- Tierney, Dolores. 2018. *New Transnationalism in Contemporary Latin American Cinemas*. Edinburgh University Press.
- Vázquez Mantecón, Álvaro. 2012. *El cine súper 8 en México, 1970-1989*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Wood, David Michael John. 2017. *El Espectador Pensante: El Cine de Jorge Sanjinés y El Grupo Ukamau*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas.