

Analizar la evolución del cine y la televisión mexicana desde sus orígenes hasta hoy para comprender sus transformaciones, su contexto sociocultural.

Bellas artes | Cine y televisión

Descripción del Curso

Curso orientado a estudiantes a partir de 17 años, centrado en Cine y Televisión como fenómenos culturales que articulan historia, tecnología y sociedad. En 8 semanas, el curso aborda cuatro unidades que combinan análisis crítico, discusión académica, curaduría y comprensión tecnológica para entender cómo las industrias audiovisual y de distribución configuran identidades y representaciones en México y su proyección global. - Unidad 1: Análisis comparativo de escenas icónicas. Se estudian clips representativos de distintos periodos para identificar recursos narrativos y estéticos, con enfoque en contexto histórico, técnicas de realización y su significado sociocultural. Se fomentan análisis contextual y discusiones grupales para comprender la evolución formal y su relación con el marco social. - Unidad 2: Debate guiado sobre impacto sociocultural. Se organiza un debate sobre la contribución del cine y la televisión a la construcción de identidades mexicanas y la representación de grupos sociales, con atención a debates de autoría, representación y estereotipos. Objetivo: desarrollar argumentación, pensamiento crítico y habilidades para sostener ideas ante audiencias diversas. - Unidad 3: Curaduría educativa. Equipos seleccionan una colección de 3-5 piezas (escenas, carteles, programas) y elaboran una exposición breve que explique su relevancia histórica y sociocultural. Puntos clave: criterios de selección, contextualización y comunicación. Aprendizajes: síntesis, interpretación y comunicación visual. - Unidad 4: Línea de tiempo tecnológica. Creación de un mapa interactivo de innovaciones clave (sonido, color, TV, streaming) y su impacto en la producción y distribución mediática. Puntos clave: evolución tecnológica y cambios en modelos de negocio. Aprendizajes: entender la relación entre tecnología y cultura mediática. Objeto final del curso es la integración de historia, tecnología y sociocultura para analizar críticamente productos audiovisuales y comprender su impacto en la vida cotidiana y en la industria. La distribución de actividades está alineada con una evaluación que combina análisis individual y trabajo colaborativo, con énfasis en la capacidad de transferir lo aprendido a contextos actuales de medios y comunicación digital. La duración total es de 8 semanas, con una secuencia: semanas 1-2 para Temas 1 y 2, semanas 3-5 para Tema 3, semanas 6-7 para Tema 4 y la semana 8 dedicada a evaluación y cierre.

Competencias

- Analizar críticamente recursos narrativos y estéticos de escenas icónicas, situándolos en su contexto histórico y sociocultural, y reconocer su relevancia para la identidad mediática.
- Desarrollar argumentos claros y bien fundamentados en debates sobre autoría, representación y estereotipos, adaptando el discurso a diferentes audiencias.

- Realizar curadurías educativas que integren criterios de selección, contextualización y comunicación visual, con capacidad de síntesis y justificación interpretativa.
- Diseñar y gestionar una línea de tiempo tecnológica que destaque la relación entre avances técnicos y cambios en producción, distribución y consumo.
- trabajar de forma colaborativa en proyectos interdisciplinarios, gestionando roles, responsabilidades y presentación oral efectiva.
- Aplicar enfoques analíticos para vincular historia, tecnología y sociocultura con situaciones reales de consumo de medios y políticas culturales.

Requerimientos

- Asistencia y participación activa en debates, discusiones grupales y actividades prácticas.
- Entrega puntual de ensayos, curadurías y materiales de exposición según el cronograma del curso.
- Lecturas y clips de apoyo proporcionados a través de la plataforma de aprendizaje; preparación previa para cada unidad.
- Acceso a herramientas digitales para análisis audiovisual, edición básica y creación de una línea de tiempo interactiva (plataformas y software indicados por el docente).
- Capacidad para trabajar en equipos, definir roles y colaborar en la elaboración y presentación de la curaduría y el proyecto final.
- Compromiso con normas de ética académica y respeto durante debates y presentaciones.

Unidades del Curso

Unidad 1: UNIDAD 1: Análisis de la evolución del cine y la televisión mexicana

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar y contextualizar los hitos históricos clave en la historia del cine mexicano y su transición hacia la televisión.
- Analizar los movimientos cinematográficos y estéticos que definieron distintas épocas, así como las consecuencias socioculturales de estos movimientos.
- Evaluar el papel de la tecnología (sonido, color, efectos especiales, distribución, plataformas digitales) en la producción y difusión de cine y TV en México.

Contenidos Temáticos

Tema 1: Orígenes y formación de la industria cinematográfica mexicana

1. Contexto histórico y tecnológico del paso del cine mudo al sonoro.

2. Principales pioneros, productoras y las primeras cadenas de distribución.
3. Primeros géneros y la internacionalización de la industria mexicana.