

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña,
Presidenta del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño

PRESENTE

Por este medio, extiendo el presente informe acerca de la colección *Investigaciones Contemporáneas sobre Cine*. El documento aborda la producción realizada hasta el momento, así como un conjunto de actividades de difusión e investigación vinculadas con los objetivos académicos del proyecto.

Resumen de avances

Con el apoyo de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD) de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, la colección *Investigaciones contemporáneas sobre cine* dio inicio en el año 2019 con el objetivo de realizar una serie de libros individuales y colectivos que conjuntara disertaciones teórico-analíticas o antologías sobre preguntas del campo de los estudios cinematográficos para actualizar y difundir la producción de conocimiento original sobre cine, así como la elaboración de propuestas metodológicas en México. Este proyecto académico y editorial dispone de dos ejes principales:

- *Disertaciones teórico-analíticas*. Estudios diseñados y realizados por un autor a partir del planteamiento de una problemática compleja. Tales investigaciones contemplan tanto un ejercicio de conceptualización como una propuesta de análisis. Se trata de reflexiones conceptuales que impliquen un aporte al conocimiento existente y/o el trabajo con los métodos de análisis. Estos trabajos ponderan la argumentación teórica sin restar importancia al trabajo de análisis necesario para construir nociones, términos o explicaciones suficientes.
- *Temáticas sustantivas*. Estudios que parten de una pregunta o problema de campo abordada por varios autores a partir de concepciones, métodos o enfoques diferentes. La unidad temática de cada libro, generalmente motivado por una pregunta clave de investigación, implicará diversidad

en el abordaje de sus asuntos. En contraste con la serie de Disertaciones teórico-analíticas, estos libros tendrán una mayor delimitación y ponderarán el análisis.

Hasta diciembre de 2022, la colección cuenta con 7 títulos de los cuales 2 son colectivos y el resto han sido escritos por investigadores e investigadoras. Cada título ha sido objeto de un proceso de dictaminación y ha contado con el aval de dos comités: el Comité Editorial de la DCCD de la UAM Cuajimalpa y el comité interno de la colección que, desde su origen y hasta el presente, cuenta con perfiles destacados en la investigación como las doctoras María de la Cruz Castro Ricalde y Aleksandra Jablonska Zaborowska, o los doctores Jesús González Requena y Diego Lizarazo Arias.

Adicionalmente, el título inicial de la colección, *Cine digital y teoría del autor*, dispone de una edición bilingüe. Dos títulos más fueron coeditados con la Filmoteca de la UNAM debido a que sus antecedentes recibieron un reconocimiento en la Bienal de tesis sobre cine de la misma institución. Otros títulos, como *Nueve miradas a Paul Leduc*, contaron con participación internacional. En su conjunto, la colección ha contado con trabajos de Areli A. Castañeda Díaz, Fernando Castaños Zuno, Vicente Castellanos Cerda, María de la Cruz Castro Ricalde, José Axel García Ancira Astudillo, Raúl Roydeen García Aguilar, Óscar René González López, Aleksandra Jablonska Zaborowska, Rodrigo Martínez Martínez, Josette Monzani, Mario Sergio Righetti, Georgina Rodríguez Herrera, Roseli Rojo Posada, Salvador Salazar Navarro y Aram Vidal Alejandro.

Las 16 personas que han participado con libros o capítulos pertenecen, además, a instituciones nacionales e internacionales como la City University of New York, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Rutgers, la Universidad Federal de São Carlos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pedagógica Nacional.

Además de la producción académica, la colección ha contado con actividades de difusión en ferias, congresos y encuentros, y con el seguimiento de medios de comunicación o espacios académicos mediante seminarios, coloquios, entrevistas, notas y sitios de internet. A continuación, presentamos una síntesis de dichas actividades, así como los perfiles del Comité Editorial del segundo periodo y las sinopsis de los trabajos publicados hasta 2022.

Presencia en medios

1. "Diálogos en reverso con Rodrigo Martínez Martínez". Entrevista con Octavio Fraga Guerra acerca de *Cine y forma*. Medio: Canal You Tube de la Unión de Periodistas de Cuba. Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=E4OR11Wg-q4>
2. "El cine mexicano abonó a la consolidación del proyecto nacional". Agencias. Medio: La Capital. Fecha: 5 de marzo de 2023. Enlace: https://www.lacapital.com.mx/noticia/94939-El_cine_mexicano_abono_a_la_consolidacion_del_proyecto_nacional
3. La invención iconográfica en la FIL Minería. Medio: Canal You Tube de UAMVIDEOS. Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=qFuO52bpzek>
4. Mención en la nota "La UAM renueva la casa de libros abiertos". Página institucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Fecha: 28 de noviembre de 2020. Enlace: http://www.anui.es/noticias_ies/la-uam-renueva-la-casa-de-libros-abiertos
5. Mención en la nota "La UAM presentará más de 250 novedades en la FIL del Palacio de Minería 2023". Medio: Suplemento *Campus* de *Milenio Diario*. Fecha: 23 de febrero de 2023. Enlace: <https://suplementocampus.com/la-uam-presentara-mas-de-250-novedades-en-la-fil-del-palacio-de-mineria-2023/>
6. "La Dra. Aleksandra Jablonska presentará una extensa Colección de Investigaciones sobre Cine". Fernando del Ángel. Medio; MNI noticias. Fecha: 26 de enero de 2023. Enlace: <https://mninoticias.com/la-dra-aleksandra-jablonska-presentara-una-extensa-coleccion-de-investigaciones-sobre-cine/>
7. Reseña "La semiosis del cine digital". Medio: El Signo inVisible. Fecha: 29 de septiembre de 2022. Enlace: <https://elsignoinvisible.com/semiosis-del-cine-digital/>
8. "La colección de *Investigaciones Contemporáneas sobre Cine* busca visibilizar el conocimiento producido en México". Entrevista realizada por Arturo Becerra. *Revista Mexicana de Comunicación*. No. 146-147. Invierno 2020-2021. <http://mexicanadecomunicacion.com.mx/la-coleccion-de-investigaciones-contemporaneas-sobre-cine-busca-visibilizar-el-conocimiento-producido-en-mexico/>
9. "La UAM publica libro «Nueve miradas a la obra de Paul Leduc»". Medio: Reporteros en movimiento. Fecha: 4 de noviembre de 2021. Enlace: <https://reporterosenmovimiento.com/2021/11/04/la-uam-publica-libro-nueve-miradas-a-la-obra-de-paul-leduc/>

10. "Investigaciones contemporáneas sobre cine, una colección de la UAM". Medio: página institucional de Casa de Libros Abiertos. Fecha: 18 de diciembre de 2020. Enlace: <https://casadelibrosabiertos.uam.mx/blog/post/investigaciones-contemporaneas-sobre-cine-una-coleccion-de-la-uam.html>
11. "Investigaciones contemporáneas sobre el cine, una colección de la UAM. Medio: Comunicación Social UAM. Boletines UAM, Número 652. Fecha: 15 de diciembre de 2020. Enlace: <https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/652-20.html>

Presentaciones nacionales e internacionales

1. Presentación *Colección Investigaciones contemporáneas sobre cine, México.m1. Itinerarios del estudio teórico y analítico de la fotografía y el cine (2022)*. Sede: ZONA Playas del Congreso H, Lanzarote, España. Fecha: 29 de marzo de 2023. Participan: Raúl Roydeen García Aguilar. Enlace: <https://www.congresoh.com/post/presentaci%C3%B3n-de-libros-2023>
2. Presentación de *Nueve miradas a la obra de Paul Leduc y de la colección investigaciones contemporáneas sobre cine*. Sede: Cineteca Nacional. Fecha: jueves 26 de enero de 2023. Participantes: Diego Lizarazo Aruias, Gabriela Torres Vigil, Rodrigo Martínez Martínez y Axel Ancira.
3. Presentación de *La invención iconográfica. Identidades regionales y nación en el cine mexicano de a Edad de Oro*. Sede: Facebook Live El Colmich. Fecha: jueves 23 de febrero de 2023. Participantes: Nahayelli Juárez Huet, Gabriela Pulido Llano y Humberto R. Novelo.
4. Presentación de la *Colección Investigaciones Contemporáneas sobre Cine*. Sede: Foro UAM de la Feria Internacional del libro de Guadalajara (FIL Guadalajara). Fecha: viernes 2 de diciembre de 2022. Presentan: Vicente Castellanos Cerda y Rodrigo Martínez Martínez.
5. Presentación de la *Colección Investigaciones Contemporáneas sobre Cine en el marco de la FIL Guadalajara 2020*. Sede: Canal Facebook Live de LibrosUAM. Fecha: 7 de diciembre de 2020. Presentan: Fernando Castaños Zuno, Vicente Castellanos Cerda, Raúl Roydeen García y Rodrigo Martínez Martínez. <https://www.facebook.com/LibrosUAM/videos/estamos-envivo-la-presentaci%C3%B3n-de-la-colecci%C3%B3n-investigaciones-contempor%C3%A1neas-so/376853430216084/>

Seminarios y coloquios internos

1. *Exploraciones del análisis cinematográfico*. Fecha: martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio de 2022 a través de un aula virtual Zoom de la DCCD de la UAM Cuajimalpa. Coordinaron: Jessica Fernanda Conejo Muñoz y Rodrigo Martínez Martínez. Participantes: Azucena Mecalco, Daniel González, Erick Suaste, Adriana Ramírez Ramírez, Sergio Aguilar, Rafael Guilhem, Areli Castañeda, Axel Ancira, Jacqueline Gómez, Rocío González de Arce y Juan Alberto Apodaca
Enlace:
https://drive.google.com/file/d/1FQ6R3uB7pcWGqhy_gOA_d4dgrlKk6fOg/view?usp=sharing
2. *Proyecciones del imaginario informático. Reflexiones sobre el autor digital en el cine contemporáneo*. Fecha: viernes 25 de noviembre de 2016, de 10:00 a 14:00 horas, en la Casa Galván (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa). Participantes: Fernando Castaños Zuno, Gemma Argüello, Daniel González Marín, Aram Vidal, Vicente Castellanos Cerda y Rodrigo Martínez Martínez.
Enlace:
https://docs.google.com/document/d/19l6us6v16p5695_V8dh78xXt15nC_AIz/edit?usp=sharing&ouid=113347158466973071539&rtpof=true&sd=true

Otros canales de difusión

1. Página institucional de la colección en el sitio de la DDC de la UAM Cuajimalpa:

<https://icc.cua.uam.mx/>

2. Página de la colección *Investigaciones Contemporáneas sobre Cine* en el sitio institucional de la *Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México*.

Enlace:

<https://altexto.mx/coleccion/772c0800e8898c8dc6f445e2d6271f0d>

3. Página de la colección *Investigaciones Contemporáneas sobre Cine* en el sitio institucional de la en ULIBROS de la *Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC)*.

Enlace: <https://ulibros.com/coleccion/772c0800e8898c8dc6f445e2d6271f0d>

4. Ficha de *La semiosis del cine digital* en Repositorio Nacional del Gobierno de México. Enlace:

<https://www.repositorionacionalcti.mx/recurso/oai:ilitia.cua.uam.mx:123456789/960>

Materiales gráficos de difusión

Algunos banners y flyers digitales para las distintas presentaciones.

Congreso H

Proceso editorial
Además de reunir a profesionales y académicos en el Congreso anual, también producimos libros con los resultados de las intervenciones y debates —dirigidos— a partir de la producción de la filosofía del congreso. Nuestra producción es detallada y ágil. Desde que el autor envía su texto al plazo de publicación de los tres a los seis meses. En su día se le da la oportunidad de hacer una edición, más tarde en el proceso de trabajo con los editores profesionales, corrección de estilo, maquetación... ¡para que todo esté a tiempo.

Acude a las presentaciones de cuatro libros publicados entre 2021 y 2023 por nuestros congresistas. Podrás charlar con el autor y escuchar de su mano las últimas novedades sobre su área de especialidad (cine, fotografía, arte y cultura en general).

Agenda, Pinar del Marqués
22-05-25 / 12:00 Orlan Carrera

Agenda, Pinar del Marqués
22-05-25 / 06:15 Iván Aguilar

Centro Cinesa 12 Fernández
22-05-25 / 08:45 Yuliana Rodríguez

Centro Cinesa 12 Fernández
22-05-25 / 09:00 Jacin Ponce

El libro de Marco Ballochio
Pena, memoria y justicia

VERIFICACIÓN: FOTOGRAFÍAS FALSAS

#CongresoH2025

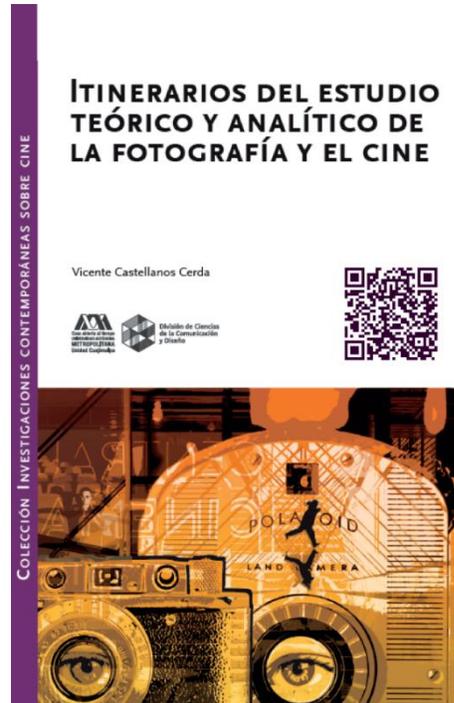
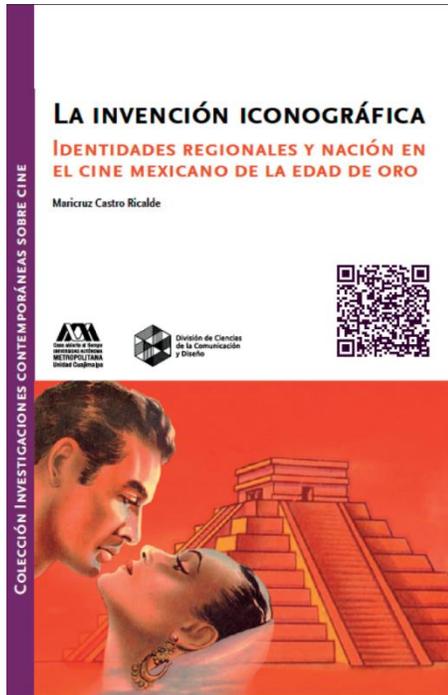
Consejo de Arte, Cultura y Turismo
Cabildo de Lanzarote
AYUNTAMIENTO DE PUERTO RICO
MUJERES KARMEN

Enlace: <https://www.congresoh.com/post/presentaci%C3%B3n-de-libros-2023>

Portadas impresas y digitales con código QR

Enlace: <https://shorturl.at/dfOPX>

Presentaciones PPT de apoyo

Enlace: <https://shorturl.at/dyH67>

Comité Editorial

Perfiles de integrantes del segundo periodo (2019-2022)

Dra. Aleksandra Jablonska Zaborowska / Coordinadora del Comité

Doctora en Historia del Arte. Es Profesora Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Es autora de los libros *Cristales de tiempo: pasado e identidad en el cine mexicano contemporáneo* (2009) y *La disputa por las identidades en el cine mexicano contemporáneo* (2020). Ha sido docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como en la Cineteca Nacional. Es autora de más de cuarenta artículos o capítulos de libros sobre teoría sociológica, pedagogía, identidad, hermenéutica de las imágenes y el cine. Sus líneas de interés abarcan la hermenéutica y educación multicultural, el pensamiento simbólico y la construcción de las identidades interculturales en el cine mexicano contemporáneo.

Dr. Jesús González Requena / Integrante de Comité

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido catedrático de comunicación audiovisual en dicha institución desde 1980. Ha desarrollado el método de análisis textual conocido como Teoría y Lectura del Texto con base en las aportaciones del postestructuralismo, la semiótica, la lingüística, el psicoanálisis y la antropología cultural. Junto a Francisco Llinàs y Ramón Sala, fue miembro fundador de Contracampo. Ha publicado en revistas como Revista de Occidente, Área 5inco, Eutopías, Telos, Screen, Tekné, Archivos de la Filmoteca o Cinema Nuovo. Es autor de veinticinco libros sobre cuestiones de cine, televisión y publicidad. Sus investigaciones abordan líneas como la metodología del análisis textual, el psicoanálisis y análisis textual y la metodología cuantitativa de medición de presencia en los textos audiovisuales.

Dra. Claudia Arroyo Quiroz / Integrante de Comité

Doctora en Estudios Latinoamericanos por el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la historia cultural de México de los siglos XIX y XX, la representación de identidades étnicas y subalternas en la novela popular decimonónica y en el cine de la Época de Oro (1935-1955). En su tesis doctoral investigó el discurso nacionalista del cine mexicano de

los años 40, a través de un análisis textual e intertextual de la obra del director Emilio Fernández y su equipo de cineastas. Ha impartido cursos sobre historia cultural de México, teoría e historia del cine, teoría cultural y análisis de medios audiovisuales, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad de Londres y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha participado en congresos internacionales como ponente y coordinadora de paneles, en Holanda, Inglaterra, Canadá y México. Actualmente se desempeña como profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa.

Dr. Diego Lizarazo Arias / Integrante de Comité

Investigador y académico mexicano. Doctor en Filosofía con especialidad en Filosofía del Lenguaje y Hermenéutica por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Profesor-investigador de tiempo completo en la UAM-X. Su campo de investigación abarca estudios de comunicación, teoría de la significación y hermenéutica de la cultura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. Creador y director de las cápsulas Interferencias en Canal 22 y Pensar El Arte en Canal Catorce. Autor de casi una decena de libros y múltiples artículos sobre hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía de la comunicación. Fue coordinador del seminario Fronteras de la Interpretación del Instituto de Investigaciones Sociales IIS (UNAM). Ha sido docente invitado en universidades de Colombia, Argentina y España.

Mtra. María de Lourdes López Gutiérrez / Integrante de Comité

Maestra en Ciencias de la Educación. Es coordinadora de la Maestría en narrativa y producción digital de la Universidad Panamericana. Es docente en las áreas de cine, historia del arte, guionismo, ética y normatividad de la comunicación en el nivel licenciatura y posgrado en la Universidad del Valle de México, el ITESM, Universidad de la Comunicación y la Universidad Panamericana. Guionista y conductora del programa de análisis de medios Dos Dedos de Frente, en la Radio Ciudadana del IMER. Es evaluadora de CONAC (Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación). Fue vocal de la región Valle de México del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) en la gestión 2009-2012. Forma parte del Comité académico de Ceneval para el EGEL en Comunicación Miembro de Consejo Consultivo del Canal del Congreso.

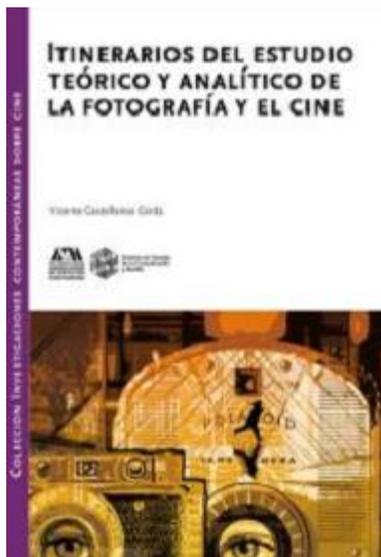
Mtra. Consuelo Méndez Tamargo / Integrante de Comité

Maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM. Obtuvo la especialidad académica en televisión educativa del Institut National de L'Audiovisuel, en Bry sur Marne, Francia. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria y la hermenéutica de las artes enfocadas en la adaptación literaria al cine. Recientemente coordinó la edición y compilación del libro *Miradas semióticas*, publicado por el CELE-UNAM. Ha participado en numerosos foros académicos nacionales e internacionales. Actualmente es académica de tiempo completo del Seminario de Hermenéutica donde colabora como secretaria de redacción de *Interpretatio. Revista de Hermenéutica*.

Dra. María de la Cruz Castro Ricalde / Integrante de Comité

Doctora en Letras Modernas por la Iberoamericana. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey (México). Ha publicado y coeditado más de una decena de libros. Los más recientes son *Narradoras mexicanas y argentinas, siglos XX-XXI* (con Marie-Agnès Palaisi-Robert, Éditions Mare & Martin, 2011); *El cine mexicano "se impone". Mercados internacionales y penetración cultural en la edad de oro* (con Robert McKee Irwin, UNAM, 2011); *Inquietantes inquietudes. Tres décadas de literatura fantástica en el Estado de Méxic* (con Carlos Zermeño, IMC, 2012), *Global Mexican Cinema* (con Robert McKee Irwin, BFI/Palgrave MacMillan, 2013) y *Las voces del deseo. Literatura y género en el Valle de Toluca* (Fondo Editorial del Estado de México, 2014). Dirige la colección "Desbordar el canon", premiada en 2006 y 2009 por el CONACULTA. Es miembro del Taller de Teoría y Crítica Literarias Diana Morán y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

Sinopsis de los títulos de la colección *Investigaciones contemporáneas sobre cine*

Itinerarios del estudio teórico y analítico de la fotografía y en el cine

Vicente Castellanos Cerda (2022)

<http://dcd.cua.uam.mx/libros/investigacion/Itinerarios.pdf>

Fotografía y cine son dos objetos de conocimiento y cuestionamiento que se han redefinido mutuamente. Su coexistencia convoca a reflexionarlos como una integración histórico-conceptual en la que convergen ontología y epistemología. Es pertinente indagar la especificidad de cada uno de estos medios y, también, preguntar cómo podemos conocerlos para así establecer una articulación dual que, por un lado, diserte sobre ambos recursivamente y que, además, vincule el qué (lo ontológico) y el cómo (lo epistemológico) de su integración.

Con base en este enfoque, el presente libro aborda los itinerarios entre fotografía y cine a través de cuatro posibilidades: su pertenencia a un proceso recursivo y reflexivo de transformación que evidencia continuidades y rupturas conceptuales; su condición de regímenes visuales cuyo tipo de visión ha sido modificada por la irrupción de la computadora; su implicación intercultural e intersubjetiva en el esclarecimiento de los límites entre lo visible y lo invisible en el espacio sociocultural; y el entendimiento que el análisis cinematográfico puede aportar sobre fotografías y películas como un acercamiento heurístico.

Estos itinerarios teórico-analíticos sostienen que fotografía y cine son medios de conocimiento y formas creativas vinculadas con actividades profesionales. Se trata de instrumentos complejos que pueden difundir o acompañar saberes tanto en sus ámbitos propios como en áreas de investigación, divulgación o educación. Además, el encuentro entre cine, fotografía y creatividad posibilita un tipo de escritura cuyas imágenes pueden ser abordadas por el análisis cinematográfico.

La invención iconográfica. Identidades regionales y nación en el cine mexicano de la edad de oro

Maricruz Castro Ricalde (2022)

<http://dccc.cua.uam.mx/libros/investigacion/La%20Invencion%20Iconografica.pdf>

El cine mexicano de la edad de oro fue uno de los medios para la consolidación del proyecto nacional. Para ello fue indispensable la invención iconográfica de las regiones, la cual fijó imaginarios, vía un extenso conglomerado textual. A través del análisis de películas, guiones, carteles cinematográficos, *stills*, fotomontajes, carteleras, reseñas y artículos periodísticos, en este libro se estudia el caso de la península yucateca y del escritor Antonio Mediz Bolio. Además, se discute cómo las operaciones mitologizantes que tendían a unificar los discursos sobre las regiones no fueron de naturaleza unidireccional. De este modo, se propone que las resistencias que se generaron permitieron la reconfiguración de los discursos nacionales, al aflorar otros significados relacionados con la performatividad del género femenino; los vínculos entre el poder, la racialización y la invisibilización de la etnia maya en sus propios territorios; al igual que las estrategias para representarlos como un espacio vacío que invitaba a su apropiación y domesticación.

“Desde una perspectiva inédita y novedosa, este volumen se concentra en tres películas que no han sido analizadas aún con el rigor que merecen: *La noche de los mayas* (Chano Urueta 1939), *La selva de fuego* (Fernando de Fuentes 1945) y *Deseada* (Roberto Gavaldón 1951), a través de una aproximación a los conceptos de identidad y a dos nociones por demás interesantes: la región y la nación, en torno a un territorio casi olvidado en la cinematografía nacional: Yucatán”.

“Este libro es un logro notable, en su claridad y amenidad, por abordar un tema ya clásico en los estudios cinematográficos desde una óptica influyente en la actualidad: los estudios culturales”.

Nueve miradas a la obra de Paul Leduc

Aleksandra Jablonska Zaborowska, José Axel Ancira García Astudillo
(Coordinadores) (2021)

<https://icc.cua.uam.mx/titulo/libro/3-LibroPaulLeduc.pdf>

En esta obra reunimos colaboraciones realizadas por especialistas de Brasil, Cuba, México, lo que de alguna manera emula la trayectoria del propio Leduc, quien –sin duda– es el cineasta mexicano cuya obra más dialogó con otros territorios latinoamericanos, como el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Creímos importante no simplemente compilar los distintos artículos sobre sus diferentes obras, sino emprender una tarea de reflexión colectiva. Es decir, ver, analizar, interpretar y poner sobre la mesa discusiones que nos permitieran someter a distintos criterios el producto de las distintas reflexiones. Este proceso nos llevó a aprender de forma colectiva y a emprender un diálogo que exigió comprobar, refutar hipótesis y, sobre todo, justificar la verosimilitud de nuestra apuesta.

Así, en este libro se abordan temas y tópicos recurrentes, estéticas y formas narrativas que caracterizan la obra de Leduc, así como el despliegue de sus dimensiones social, política y autorial; siempre respetando los enfoques e inclinaciones personales, pero en búsqueda de guías comunes para nosotros y que, estamos seguros, serán evidentes para el lector.

México en la estética del Nuevo Cine Latinoamericano

José Axel García Ancira Astudillo (2021)

<http://dccd.cua.uam.mx/libros/investigacion/cinelatino.pdf>

Este libro brinda elementos útiles para reconocer a México como una pieza clave para la comprensión de la historia del Nuevo Cine Latinoamericano. La potencialidad de algunas importantes películas realizadas en México en el periodo 1970-1980 se explica tras el reconocimiento de puentes con el movimiento regional, y de una estética potenciadora de una dimensión utópica. Para poder evidenciar lo anterior, se hace un recorrido que parte y termina en México, y que en su trayecto nos invita a reconocer discusiones estéticas que ayudan a indagar en posibilidades de sentido de importantes filmes realizados en el país donde inicia -o termina- la América Latina.

En esta obra no interesa lo mínimo, sino como pieza de engranaje de un marco interpretativo que da cuenta de un sentido de obra, autor, colectivo y época. Se atiende al análisis de los filmes desde la necesidad de advertir continuidades y rupturas en los contextos en que un discurso es producido, ya sea de manera velada, explícita, referencial o análoga. De esta manera, se indaga en formas que el cine expresa, articula o persuade, y con ello se reconoce la posibilidad de tenses utópicos, no sólo en lo político y en lo económico sino, principalmente, en el ámbito sensible.

La historia del Nuevo Cine Latinoamericano no está completa sin explicar su trayectoria en México, y la historia del cine mexicano podría no ser suficientemente entendida sin comprender el cine nacional a contrapelo, así como sus influencias, aportaciones y paralelismos con el Nuevo Cine Latinoamericano.

La semiosis del cine digital. Síntesis intensificada y atribución de sentido

Raúl Roydeen García Aguilar (2019)

https://icc.cua.uam.mx/titulo/libro/semiosis_cine_digital.pdf

El cine digital utiliza la tecnología computacional en la representación de lo posible inexistente y en la puesta en pantalla novedosa de lo existente; muestra, narra, significa y sorprende a los espectadores, gracias a las amplias posibilidades visuales y combinatorias de las cuales dispone, tales como el montaje en capas, la interacción entre actores e imágenes producidas en computadoras, los recorridos materialmente imposibles a través del espacio o la manipulación del tiempo. Todos ellos, ejemplos de una visualidad que, además de ser espectacular, ha producido cambios en las formas de concepción, producción, lectura e interpretación de los filmes de los últimos años.

Este libro parte de la idea de que el sentido de los mensajes audiovisuales se funda en esos mecanismos de síntesis entre las materias expresivas del cine, tales como imágenes, sonido, montaje, narración y *raccord*, los cuales se han intensificado, han aumentado su presencia cuantitativamente y suscitan cambios cualitativos importantes. Ante ese escenario, marcado por la aparición de imágenes, formas de relación y novedosos hábitos interpretativos, la teoría semiótica de Charles Sander Peirce es ideal para aproximarnos a la manera en que la materialidad sígnica de las formas fílmicas digitales produce procesos semióticos en el cine contemporáneo.

Cine y forma. Fundamentos para conjeturar la visualidad fílmica

Rodrigo Martínez Martínez (2019)

https://icc.cua.uam.mx/titulo/libro/cine_forma_digital.pdf

La producción contemporánea de cine experimenta una coyuntura que reúne el proceso de digitalización a una tendencia de apertura estilística. Hay una diversificación de la producción que incluye tanto los usos y funciones de la tecnología y las técnicas digitales como la irrupción de numerosos estilos. Este proceso de diversificación implica una transformación estilística, tecnológica y teórica.

Mediante una adecuación de procedimientos ideados por Karl Popper, este libro fundamenta la *visualidad fílmica* para revelar el papel de la teoría formal en la comprensión de este proceso diversificador del cine contemporáneo. El trabajo considera que el contraste y la conjetura son herramientas que permiten potenciar los conceptos de las teorías de Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim y Béla Balázs para ensayar nociones sobre la adaptación, el movimiento sintético, el motivo, el tema fílmico, el realismo, el cine digital, la cineplástica y el espacio profundo.

La primera parte analiza la consistencia de tres teorías pioneras y confronta sus contenidos con las ideas de autores como Sergei Eisenstein, Noël Burch, Christian Metz, Franco Pecori, Michel Chion, David Bordwell y Kristin Thompson para actualizar algunos conceptos y recurrir a ellos en una serie de conjeturas que conforman la segunda mitad del trabajo. El resultado es una suerte de *teoría de teorías* que parte de la revisión crítica del enfoque formal, considerado como el más remoto del pensamiento sobre este medio, y que deriva en una propuesta conceptual sin dejar de lado reflexiones de filmes como *Pina*, *Leviathan*, *Sayat Nova*, *El árbol de la vida*, *Caballo dinero*, *P3nd3jos* y *La gran belleza*.

Cine digital y teoría del autor. Reflexiones semióticas y estéticas de la autoría en la era de Emmanuel Lubezki

Vicente Castellanos Cerda, Raúl Roydeen García Aguilar, Rodrigo Martínez Martínez (2019)

<https://icc.cua.uam.mx/titulo/libro/cine-digital-teoria.pdf>

Establecer qué es, cómo es y cómo se puede analizar la idea del autor en la era digital implica comprender teorías y principios creativos, así como casos concretos donde los productores de imágenes idean soluciones visuales, establecen rutinas o incorporan tecnologías para lograr resultados específicos, tal y como ha sucedido con la cinefotografía de Emmanuel Lubezki, que ocupa un lugar especial en este trabajo.

Este libro reflexiona la tecnología, la semiología y la estética de la autoría. Es, sobre todo, una mirada múltiple al cine digital. Los lectores hallarán conceptos que van del autor de cine, al autor digital, el autor descentrado a la individualidad, para advertir que el cine ha podido producir imágenes muy próximas a los imaginarios mentales de sus creadores, y para comprender que se trata de un medio cada vez más personalizable.

Atentamente

Dra. Aleksandra Jablonska Zaborowska

Coordinadora del Comité Editorial de la colección
Investigaciones Contemporánea sobre Cine

Ciudad de México, junio 2023