

Los estudios sobre cine en México al inicio del nuevo siglo

Dr. Lauro Zavala Alvarado | zavala38@hotmail.com
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Palabras clave

Estudios de cine, México, Siglo XXI, Análisis Cinematográfico, Lauro Zavala, Teoría del Cine

Sumario

1. Introducción. 2. Un antecedente necesario: la investigación en el siglo XX. 3. La investigación en el siglo XXI. 3.1. La perspectiva nacional. 3.2. La diversidad metodológica. 3.3. La producción bibliográfica y documental. 4. Comentarios finales. 5. Principales libros de investigación, revistas y documentales sobre cine producidos en México, 2000 – 2016. 5.1. Sobre cine mexicano. 5.1.1. Libros sobre cine mexicano. 5.1.2. Revistas y números monográficos sobre cine mexicano. 5.1.3. Documentales sobre cine mexicano. 5.2. Sobre análisis cinematográfico. 5.2.1. Libros sobre análisis cinematográfico. 5.2.2. Revistas y números monográficos sobre análisis cinematográfico. 5.2.3. Documentales sobre análisis cinematográfico.

Resumen

En este trabajo se presenta un registro panorámico y una evaluación general de la investigación sobre cine realizada en México en los primeros años del siglo XXI. El objetivo es conocer las tendencias temáticas, metodológicas y disciplinarias de la investigación sobre cine producida en el país en los primeros años del nuevo siglo. Para ello se estudian los materiales bibliohemerográficos y los documentales acerca del cine producidos de 2000 a 2016, considerando como un antecedente inmediato la producción de los materiales académicos generados durante las últimas cuatro décadas del siglo XX. De los 450 libros sobre cine producidos en el periodo estudiado, aquí se reseñan los 200 títulos de carácter académico. Este panorama permite observar la existencia de una tradición dominante de las ciencias sociales, y en particular los estudios sobre la historia del cine nacional y regional, y sobre la historia nacional reflejada en el cine de ficción. Es a partir del año 2005 cuando se inicia el trabajo colegiado desde la perspectiva de las humanidades, lo cual se debe a la creación de

redes de trabajo, asociaciones de investigadores, grupos de discusión y congresos de especialistas, en particular por parte de quienes trabajan con herramientas de semiótica, narratología, ética, estética y teoría de los géneros cinematográficos.

Cómo citar este texto:

Lauro Zavala Alvarado (2017): “Los estudios sobre cine en México al inicio del nuevo siglo”, en Miguel Hernández Communication Journal, nº8, pp. 51 a 84. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). Recuperado el __ de _____ de 20__ de: [link del artículo en mhjournal.org](#)

Film studios in Mexico at the beginning of the new century

Dr. Lauro Zavala Alvarado | zavala38@hotmail.com

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Keywords

Cinema Studies, Mexico, 21st Century, Film Analysis, Lauro Zavala, Film Theory

Summary

1. Introduction. 2. A necessary antecedent: research during the 20th century. 3. Research during the 21st century. 3.1. The national perspective. 3.2. Methodological diversity. 3.3. Bibliographic and documentary production. 4. Final remarks. 5. Books, journals and documentaries on cinema produced between 2000 and 2016. 5.1. On Mexican cinema. 5.1.2. Journals and monographic issues on Mexican cinema. 5.1.3. Documentaries on Mexican cinema. 5.2. On film analysis. 5.2.1. Books on film analysis. 5.2.2. Journals and monographic issues

on establishing the canon of Mexican films, from the perspective of national history through film, and a national film history. Since 2005 there is a noticeable increase of humanistic approaches, belonging to semiotics, ethics aesthetics, narratology, philosophy, and film language. The cause of this shift is the organization of conferences, nets of researchers, and graduate seminars. Now there is a regrettable partition of the discipline, since researchers from one group do not interact with colleagues from the other disciplinary tradition.

Abstract

This paper belongs in a common effort to approach film research produced in Latin America between 2000 and 2016. This paper studies the case of Mexico. In order to understand the thematic, methodological and disciplinary tendencies of research, the focus is on books, journals and documentaries on cinema produced in Mexico along that period. The immediate antecedent is the scholarly production during the twentieth century. Here is an overview of the 200 scholarly books published in the period, out of 450 titles on cinema overall. In all of these materials there is an evident weight of social sciences, specially focused

How to cite this text:

Lauro Zavala Alvarado (2017): "Film studios in Mexico at the beginning of the new century", en Miguel Hernández Communication Journal, nº8, pp. 51 to 84. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). Accessed __ ____ 20__ in: [\[paper link in mhjournal.org\]](http://mhjournal.org)

1. Introducción

En estas notas se propone una visión panorámica de la investigación sobre cine producida en México, elaborada a partir del recuento de los materiales bibliográficos sobre cine publicados en los primeros años del nuevo siglo. En este recuento se han considerado los libros que han sido resultado de trabajos de investigación, ya sea que en ellos se estudie el cine como industria o como arte.

La investigación sobre cine, como fenómeno institucional, surge en las últimas cuatro décadas del siglo XX. Durante ese periodo los estudios sobre cine se realizaron desde la perspectiva de las ciencias sociales, orientados a la historia del cine nacional y regional, las biografías de los directores y las estrellas, y la construcción del canon. En los primeros años del nuevo siglo se puede observar el surgimiento de una tendencia paulatina y sostenida a la diversificación en las aproximaciones al estudio del cine. Esto ha significado un incremento de las aproximaciones de carácter humanístico a través de la creación de grupos de discusión, redes de investigadores y congresos de especialistas.

En lo que sigue se señalan los referentes que confirman estas tendencias, y se presenta una selección de los materiales más relevantes en el estudio del cine en los primeros años del nuevo siglo.

2. Un antecedente necesario: La investigación en el siglo XX

La investigación especializada sobre cine es una actividad relativamente reciente en México. El primer libro de carácter filosófico sobre el cine publicado en el país es *Voluntad cinematográfica* (1937) de Alberto T. Arai.¹ Sin embargo, no se conservan registros sobre la respuesta que tuvo este libro entre sus contemporáneos.

Es en la década de 1960 cuando se produce un cambio en el horizonte editorial, que se registra en varios terrenos. Desde el punto de vista académico, lo más notable en este periodo es la creación de la revista *Otrocine*, publicada por el Fondo de Cultura Económica, donde por primera vez se crea en el país un espacio para la publicación de artículos de investigación sobre cine, ya sean de autores nacionales (como los ensayos de David Ramón sobre Dolores del Río) o extranjeros (como los textos de Christian Metz sobre semiótica del cine).

En 1961 y 1962 se publican siete números de la revista independiente *Nuevo Cine*, donde colaboran los directores Luis Buñuel, Luis Alcoriza y Jomí García

Ascot, y escritores como Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis y José de la Colina. En 2016 se publica una edición facsimilar de esta revista en la Universidad Nacional.

La misma Universidad Nacional (UNAM) publica en la década de 1960 una colección de libros de ensayo, donde destacan las reseñas panorámicas sobre el cine en distintos países (Francia, Checoslovaquia, Italia, Polonia, Suecia, Japón y Estados Unidos).

Por su parte, la editorial Era publica una serie de guiones de películas de interés para la historia del cine mundial (como *Sin aliento*, *Ladrones de bicicletas* o *El acorazado Potiomkin*) y algunos estudios sobre directores reconocidos, como el trabajo de Robin Wood sobre *El cine de Hitchcock* o el de Peter Cowie sobre *El cine de Orson Welles*. Es en esta colección donde se publica *La aventura del cine mexicano* (1968), del entonces muy joven escritor Jorge Ayala Blanco. Con este volumen se inició la serie alfabética que continúa hasta el día de hoy con *La búsqueda / condición / disolvencia / eficacia / fugacidad / grandeza / herética / ilusión / justicia / kbátarsis del cine mexicano*).

También es en ese momento cuando se inicia la publicación de la monumental *Historia documental del cine mexicano*, elaborada por el historiador de origen español Emilio García Riera, donde el autor seleccionó extractos de las reseñas de prensa publicadas poco después del estreno de las películas mexicanas.

En 1972 se publica el primer trabajo del historiador Aurelio de los reyes, *Los orígenes del cine en México (1896-1900)*. En 1976, El Colegio de México publica una *Breve historia de México* donde se incluye una crónica personal del cine mexicano producido durante la llamada Época de Oro (1936-1957). Esta crónica literaria, escrita por Carlos Monsiváis, ha sido ampliada en ediciones sucesivas.

En 1984 se produjo una serie documental de 63 capítulos de 30 minutos cada uno, dirigida por Alejandro Pelayo, con el título *Los que hicieron nuestro cine*. En ella se incluyen entrevistas y reportajes sobre el trabajo de directores, fotógrafos, guionistas, compositores e intérpretes del cine mexicano producido hasta ese momento. Ese mismo año, el ya mencionado García Riera publica con Fernando Macotela *La guía del cine mexicano*, que es un referente canónico, y dos años después él mismo publica su *Historia del cine mexicano*. En 1987 se publica el segundo libro de Aurelio de los Reyes, *Medio siglo de cine mexicano (1894-1947)*.

Aquí es necesario señalar que en 1990 y 1991 el sociólogo Eduardo de la Vega organizó en la Universidad de Guadalajara los primeros encuentros de investigadores que se realizaron en el país. Esta iniciativa dio como resultado el volumen colectivo *Bye Bye Lumiere... Investigación sobre cine en México* (1994),

coordinado por él mismo y Enrique Sánchez Ruiz. Poco después, en 1998, se publicó, también en Guadalajara, el volumen colectivo *Horizontes del segundo siglo*, compilado por Julianne Burton-Carvajal, Patricia Torres y Ángel Miquel, derivado de un Encuentro sobre Cine Mexicano, Latinoamericano y Chicano. Y en el año 2000 se publica el volumen colectivo *Microhistorias del cine en México*, donde se compila una serie de recuentos históricos sobre el desarrollo del cine en los estados y las regiones del país.

En la última década del siglo XX, Guillermo Vaidovits dirigió en la Universidad de Guadalajara un proyecto editorial que atendía la escritura sobre cine que se producía en el país. Fue aquí donde se publicó el libro de Guillermo del Toro sobre *El cine de Alfred Hitchcock* (1990), después reeditado en España (2008).

Como puede observarse, la investigación universitaria sobre el cine en México se inició durante las últimas 4 décadas del siglo XX, y se caracterizó por su naturaleza sociológica e historiográfica. Los temas centrales fueron el establecimiento de los orígenes del cine en México, la historia del cine regional y la vida de las grandes estrellas durante la llamada Época de Oro.²

3. La investigación en el siglo XXI

3.1. La perspectiva nacional

Durante los primeros años del nuevo siglo se ha continuado con la tradición iniciada en los 40 años anteriores, de tal manera que la mayor parte de la producción editorial sobre cine producida en este periodo está dedicada a los estudios sobre cine mexicano. La perspectiva dominante sigue siendo de carácter historiográfico.

Así, por ejemplo, existe una marcada atención a la historia del cine mudo en México. En este terreno se destaca la serie de 25 volúmenes profusamente ilustrados sobre Los Orígenes del Cine en México. Esta serie, iniciada en 2001, es coordinada por Juan Felipe Leal, y en ella colaboran Carlos Flores, Eduardo Barraza y Aleksandra Jablonska. También es necesario señalar los trabajos puntuales de investigadores como Eduardo de la Vega, Ángel Miquel, Aurelio de los Reyes, Daniel Narváez y Raquel Gutiérrez Estupiñán. En abril de 2010 el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó al Congreso Cine Mudo en Iberoamérica, del cual se derivó un volumen colectivo coordinado por Aurelio de los Reyes y David Wood. En los años 2003 y 2006 se realizaron dos Jornadas Internacionales de Cine e Historia, patrocinadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

También en este periodo se puede observar un notable interés por estudiar la historia de los géneros cinematográficos en el país. Esto puede observarse en los estudios sobre la historia del cine de terror (Saúl Rosas), la ciencia ficción (Itala Schmelz; Rafael Villegas) y el cine de rumberas (J. Alberto Cabañas). Por su parte, el cine de luchadores ha generado al menos 8 libros individuales y colectivos en este periodo: el monumental trabajo de Raúl Criollo, José Xavier Navar y Rafael Aviña, y los de Álvaro Fernández (en reedición), Lydia Olivares, Michael Ramos, Delfín Romero Tapia y Tiziana Bertaccini, además de los volúmenes coordinados por Marco González Ambriz y Alma Delia Zamorano.

También se han producido estudios panorámicos sobre el documental mexicano (donde se destaca el volumen coordinado por Guadalupe Ochoa); la animación (Manuel Rodríguez Bermúdez; Juan Manuel Aurrecochea); el video experimental (Cynthia Pech); el spot político (Aguiles Chihu); el cine negro (Álvaro Fernández); el cine pornográfico (Ernesto Román); la violencia (Guadalupe Pérez-Anzaldo), y el surrealismo (Volker Rivinius et al.). A su vez, algunas películas han merecido la publicación de un libro individual o colectivo dedicado a su estudio, como es el caso de *El infierno* (Óscar Misael Hernández y Luisa Álvarez), *La perla* (Reyes Bercini), *¡Que viva México!* (Aurelio de los Reyes), *Presunto culpable* (Rodolfo Félix y Roy A. Reyna), *En la palma de tu mano* (Álvaro Fernández) y *Santa* (Álvaro Vázquez Mantecón; Adriana Sandoval).

Algunos materiales son de consulta, como el directorio de directores del cine mexicano, de Perla Ciuk; el compendio de escritores en el cine mexicano, de Manuel González Casanova; las carteleras recuperadas por Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco; el índice de películas mexicanas de Moisés Viñas, y el recorrido panorámico por los temas y géneros del cine mexicano producido por Rafael Aviña, además del sitio creado por el Tecnológico de Monterrey sobre el canon de películas de la Época de Oro.

El siempre polémico terreno de las adaptaciones ha sido estudiado en el cine mexicano por Silvia Vidrio en un trabajo panorámico de carácter historiográfico. Otros estudios tratan sobre las salas de cine desaparecidas en la Ciudad de México (Francisco H. Alfaro y Alejandro Ochoa), la legislación cinematográfica (Tonatiuh L. Arellano) y los principales fotógrafos del cine mexicano (Hugo Lara y Elisa Lozano). Los estudios de género han sido abordados en los trabajos de Patricia Torres y Julia Tuñón. Las fronteras han sido objeto de estudio en los trabajos de Juan Apodaca; Juan Carlos Vargas; Yolanda Mercader y Patricia Luna; Raciél Martínez, y Maximiliano Maza.

Como se puede observar, los temas de investigación tienen una notable diversidad, y en general surgen de iniciativas individuales o coyunturales, pues no existe en el país ningún Instituto de Investigaciones Cinematográficas que

propicie la continuidad y el seguimiento de los proyectos. Esta situación provoca una dispersión de los esfuerzos individuales y colectivos, y señala la necesidad de crear espacios institucionales para sistematizar la disciplina.

3.2. La diversidad disciplinaria

Al observar la evolución institucional y editorial de los estudios sobre cine producidos en México a partir del año 2000 es inevitable reconocer la existencia de una notable diversificación en las aproximaciones disciplinarias.

Esta diversificación se puede observar en el surgimiento de estudios producidos desde las aproximaciones humanísticas, en particular en disciplinas como filosofía, ética, estética, narratología y semiótica.

Esta diversificación de los estudios sobre cine coincide con el lugar cada día más relevante que ahora ocupa la cinefilia en el panorama de las actividades culturales. El indicador más importante es el crecimiento exponencial de los festivales de cine, pues mientras en el año 2000 sólo había un festival (en Guadalajara), en este momento (2016) hay más de 85 festivales de cine en todo el país, incluyendo los dedicados al documental, al cortometraje, al terror, al cine de interés social, al cine ecológico y al cine silente.

La diversificación en las aproximaciones al estudio del cine también coincide con la paulatina tendencia a la profesionalización y el reconocimiento de este campo de estudio en las instancias de validación institucional, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Los cursos y seminarios dedicados al estudio del lenguaje cinematográfico se imparten en los programas de grado y posgrado en Historia del Arte, Filosofía, Diseño Gráfico, Artes Visuales, Literatura Comparada y Comunicación Social. Y al mismo tiempo, el cine es utilizado como herramienta de apoyo pedagógico en las licenciaturas en Derecho, Arquitectura, Sociología, Idiomas y Literatura, entre muchas otras.

Sin embargo, el análisis del lenguaje cinematográfico todavía no forma parte de los programas de estudio de ninguna de las diez escuelas de cine que hay en el país, con excepción del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional. En todas estas escuelas se considera que lo que se enseñan son oficios, que se aprenden exclusivamente con la práctica.

En 1996, al cumplirse 100 años de la llegada del cine a México, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-X) organizó un Encuentro Nacional sobre la Enseñanza y la Investigación del Cine en México. En ese Encuentro participaron 75 ponentes de varias universidades y

se puso de manifiesto el intenso interés de los profesores de comunicación en bachillerato y licenciatura por conocer las herramientas para estudiar el lenguaje audiovisual.

Pero fue hasta el año 2005 cuando se organizó el Primer Encuentro Nacional de Análisis Cinematográfico, también convocado por la UAM Xochimilco en colaboración con la Cineteca Nacional. En este Encuentro se presentaron 20 ponencias distribuidas en cuatro terrenos de trabajo, que siguen siendo espacios de discusión vigentes hasta la fecha: Análisis Intertextual, Análisis Ideológico, Análisis Estético y Análisis de Cortometrajes.

Este Primer Encuentro fue convocado por el grupo de trabajo que poco después (en 2008) creó la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, que a su vez inició sus actividades con la creación de un Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico (Sepancine). Esta asociación ha organizado hasta la fecha 16 encuentros nacionales e internacionales. En este 2016 se publicaron las Actas del Primer Encuentro, con el título *Posibilidades del análisis cinematográfico*. También en este 2016 se realizó el XVI Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, en las instalaciones de la Cineteca Nacional, con la participación de 118 ponentes de 8 países.

Aquí es conveniente detenerse un momento a señalar algunas de las publicaciones colectivas producidas por este grupo de trabajo. Esta producción incluye varios números monográficos de revistas, como *Tierra Adentro* (Conaculta), *Ciencia* (AMC), *Ciencia Ergo Sum* (BUAP), *Panorama* (UABCS), *La Colmena* (UAEM), *Casa del Tiempo* (UAM), *Xihmai* (LaSalle Pachuca) y *Conversus* (UPN). También este grupo ha publicado varios libros colectivos, como *Reflexiones teóricas sobre cine contemporáneo* (FOEM); *Cine y educación* (UNSMH); *Cine y fin del mundo* (UAQ), y la traducción del trabajo de Robert Stam, *Teoría y práctica de la adaptación* (UNAM).

La organización sistemática de estas actividades parece haber contribuido a despertar el interés institucional por la materia en otros espacios universitarios del país. En el año 2010, un grupo de estudiantes y profesores del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México (perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas) crearon un Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico (SUAC) con el fin de contar con un espacio institucional para presentar y discutir sus avances de investigación previos al proceso de titulación. Poco después, en 2012, se creó un Congreso Universitario de Análisis Cinematográfico (CUAC), coordinado originalmente por Javier Ramírez, que se realiza cada año, durante una semana completa, en el Aula Magna de la misma Facultad de Filosofía y Letras. Es notable que en este mismo Instituto de Investigaciones Estéticas ya se cuenta con una cátedra de posgrado en Teoría del Cine, cuyo titular es David Wood, un especialista en

cine latinoamericano de origen inglés, residente en el país desde hace varios años.

En 2010 se creó en la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Universidad de la Sorbona, una Red de Investigadores de Cine (REDIC), coordinada por Álvaro Fernández y Nancy Berthier. Este grupo se reúne cada año y se ha nutrido con la participación de colegas de Stanford University, City University of New York, la Universidad de Valencia y, más recientemente, algunas universidades alemanas. Este grupo ha publicado cada año los resultados de sus encuentros de investigadores en distintos espacios internacionales.

En 2011, en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se creó un Foro de Análisis Cinematográfico (FACINE), coordinado por Juan Apodaca. Este encuentro anual de investigadores está orientado al estudio del cine fronterizo, el cine de explotación y el análisis del lenguaje cinematográfico, y se distingue porque en él participan los investigadores de ambos lados de la frontera, y porque en su organización participan los estudiantes de comunicación y los coordinadores de otros grupos de investigación.

En 2013, el campus Mexicali de la misma Universidad Autónoma de Baja California (UABC) creó un Coloquio de Crítica y Análisis Cinematográfico, que se realiza cada año en el marco del Festival de Cine de la misma universidad.

En 2014, el Posgrado en Ciencias del Lenguaje de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) creó un Seminario de Estudios Cinematográficos (SEC), coordinado por Raquel Gutiérrez Estupiñán. Este grupo organiza cada año unas Jornadas de Estudios Cinematográficos, de las cuales ya se derivó el primer volumen colectivo.

En 2014 se creó la Red Cacine, que agrupa a diversos Cuerpos Académicos que Investigan sobre Cine, y que opera bajo la coordinación de James Ramey con apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Estas redes reciben apoyo gubernamental con el fin de participar en congresos internacionales de investigadores. En el año 2016, los integrantes de esta red participaron, en la Universidad de Harvard, en el congreso anual de la ACLA (American Comparative Literature Association). A partir de esta experiencia se está preparando un volumen colectivo sobre el cine mexicano.

Estas actividades de investigación sobre cine estuvieron acompañadas por las que fueron realizadas también por otras agrupaciones académicas. Entre los años 2006 y 2011, la Asociación Mexicana de Semiótica Visual y del Espacio convocó cada año a un Encuentro Nacional de Semiótica, donde se organizaron varias mesas dedicadas al estudio semiótico del cine. Por su parte, desde el año 2009 la Asociación Mexicana de Estudios de Estética ha

organizado un congreso anual, en el que se presentan los trabajos de investigación sobre Estética del Cine.

En el año 2010, el Departamento de Letras de la Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, organizó un Simposio Internacional de Literatura y Cine, del cual se derivó un volumen colectivo coordinado por Ester Bautista y Araceli Rodríguez.

En 2016 se creó en la editorial Peter Lang una colección de libros publicados en inglés y/o español, coordinada desde México con el título de *Transamerican Film and Literature*, cuyo objetivo es contribuir a dar visibilidad internacional al trabajo de investigación que se realiza en el país.

Como se puede observar, varias redes y asociaciones de investigadores organizan encuentros anuales y propician la publicación de volúmenes colectivos, todo lo cual contribuye a crear un clima de trabajo que propicia la paulatina pero sostenida consolidación de este campo académico.

En este lapso se han publicado trabajos sobre el análisis del sonido (Samuel Larson Guerra), la puesta en escena (María Kurguinian), el montaje (Rafael C. Muñoz) y la narración (André Gaudreault; Raquel Gutiérrez; Lauro Zavala). También hay trabajos acerca del guión (Lajos Egri; Ana Cruz; Alejandro Herrera; Carlos Mendoza); sobre el cine de Hollywood (Daniel González Dueñas) y sobre la teoría de lo fantástico (Omar Nieto).

Otros trabajos estudian las relaciones entre el cine y distintas disciplinas, como la antropología (Francisco de la Peña); la semiótica (Juan Carlos González Vidal); la estética (Diego Lizarazo); la filosofía (Rafael García; Sonia Torres); la ética (Graciela Brunet; Rafael T. Ramírez); la hermenéutica (Alberto Beuchot); el derecho (Carina Gómez Fröde); el psicoanálisis (Pablo España; Fernando del Moral; Rafael Salín-Pascual) y la educación (Alejandro Meixhueiro y Rafael T. Ramírez). Y otros más estudian la naturaleza cinematográfica de géneros específicos, como el cortometraje (Annemarie Meier); el videoarte (Laura Rosetti) y el documental (Carlos Mendoza; Karla Paniagua). Por último, se deben mencionar las aproximaciones al estudio de la violencia en el cine (Aristarco Regalado), la literatura en el cine (Angélica Tornero) y los libros y los lectores en el cine (Elsa Ramírez).

Los posgrados sobre cine siguen siendo una asignatura pendiente en las universidades mexicanas. Apenas en 2016 se aprobó en la Universidad Autónoma Metropolitana (unidad Xochimilco) la creación de un Doctorado en Humanidades que tendrá una línea de investigación en teoría y análisis cinematográfico, con lo cual esta universidad será la primera en América Latina donde será posible presentar tesis doctorales con acreditación en esta disciplina.

3.3. El panorama editorial y documental

En la sección final que acompaña estas notas se presenta una relación de los estudios académicos sobre cine publicados en el país del año 2000 a 2016. De acuerdo con los recuentos disponibles,³ en este lapso se han publicado en el país 450 títulos sobre cine, de los cuales aquí sólo registro los que tienen un carácter académico, es decir, aquellos que son producto del trabajo de investigación universitaria (220 títulos: 139 sobre cine mexicano y 81 sobre teoría y análisis). En este recuento he registrado las reediciones, por tratarse de un fenómeno excepcional. Los materiales que he dejado de lado incluyen guiones, manuales de escritura, recopilaciones temáticas, crítica periodística, estadísticas y materiales biográficos, autobiográficos y entrevistas.

He organizado los materiales que presento en esta bibliografía en dos secciones: (1) libros, revistas y documentales sobre cine mexicano (historia, estadísticas, cartelera, estudios sobre películas individuales, etc.) y (2) libros, revistas y documentales dedicados al cine en general, el cine extranjero, la teoría del cine y los métodos de análisis (semiótica, narratología, hermenéutica, ética, filosofía, teoría de los géneros cinematográficos, etc.).

En las revistas sobre cine estoy incluyendo los números monográficos de revistas académicas que han estado dedicados al cine o que se han publicado en versión facsimilar (15 títulos). Y aquí registro 25 documentales sobre cine producidos en el país durante este periodo, incluyendo la serie de televisión educativa Cinemadetalle.

En el terreno de las revistas sobre cine, se debe notar la publicación de casi 50 números de la revista bimestral independiente *Cine Toma*, que apareció con regularidad de 2008 a 2016. En el año 2012 el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico de la Universidad Nacional (UNAM) creó *Montajes. Revista de Análisis Cinematográfico*. Aunque esta revista se anuncia como semestral, en 5 años sólo se han publicado 4 números. Las revistas *Estudios Cinematográficos*, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y *Cine Qua Non*, dedicada a los estudios sobre cine y derecho, son publicadas por la Universidad Nacional. Por su parte, la Cineteca Nacional publicó de 2012 a 2104 la revista *Icónica*, y en cada uno de sus 9 números se publicaron en traducción al español una serie de artículos canónicos para los estudios sobre cine, como los de Laura Mulvey, John Grierson y otros.

La Filmoteca UNAM y la Cineteca Nacional, al ser archivos fílmicos, publican exclusivamente estudios de carácter historiográfico sobre cine mexicano. Esto significa que no existe ningún espacio editorial en el país donde se publiquen los libros o artículos de investigación sobre teoría del cine, análisis de

secuencias o cualquier otra forma de investigación ajena a la historia del cine nacional o a la historia nacional a través del cine. Esta carencia provoca que estos estudios se publiquen en revistas extranjeras o en revistas de cualquier otra disciplina, como literatura, filosofía o comunicación.

Por esa misma razón, los libros registrados en esta bibliografía han sido publicados en colecciones ajenas a los estudios sobre cine, lo cual dificulta la creación de un mercado especializado de lectores que reconozca los materiales de un nicho editorial. Cada libro de investigación sobre cine que se escribe en el país debe buscar un espacio propio, pues no existen todavía series editoriales donde los autores y los lectores puedan buscar estos materiales de manera sistemática, como sí ocurre en las universidades de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia o Inglaterra.

En la segunda década del nuevo siglo, el Departamento de Publicaciones del CUEC ha publicado trabajos canónicos sobre teoría del documental, teoría de la adaptación y teoría del sonido en el cine. Sin embargo, los únicos autores nacionales que son incorporados en su colección son los profesores de la misma institución.

En el terreno de los estudios universitarios sobre cine, la producción editorial de las universidades estadounidenses rebasa los 500 títulos cada año, lo cual sigue siendo casi diez veces mayor que la actual producción mexicana. Sin embargo, mientras en 2003 se publicaron 34 títulos, en el año 2013 se registraron 78 títulos, por lo que se puede observar un paulatino incremento en la producción editorial.

Por otra parte, durante los primeros años del nuevo siglo se han producido más de 25 documentales sobre cine. Algunos de ellos tratan sobre el cine mexicano (como *Miradas múltiples* o *Los rollos perdidos de Pancho Villa*) y otros están orientados al análisis formal e ideológico del cine en general (como *Anagnórisis* y la serie *Cinemadetalle*). El cine empieza a ser objeto de interés para sectores específicos de las salas de cine, los circuitos universitarios y la televisión cultural. El siguiente paso podría ser la creación de programas de posgrado a distancia y en línea sobre los métodos y las técnicas del análisis cinematográfico.

4. Comentarios finales

Como se puede observar, en los primeros años del nuevo siglo se ha producido una diversificación en las aproximaciones disciplinarias a los estudios sobre cine en el país, y un incremento exponencial de las actividades de investigación, especialmente en los terrenos de la estética, la semiótica y el análisis cinematográfico.

Sin embargo, también se ha producido una polarización del campo académico, pues los especialistas en ciencias sociales o historia del cine mexicano difícilmente participan en los congresos, cursos o ciclos de conferencias de análisis del lenguaje cinematográfico, y viceversa. Esta polarización se acentúa por el hecho de que las diez escuelas de cine que hay en el país, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito internacional, se mantienen ajenas al trabajo de reflexión teórica y análisis de secuencias, y conservan la convicción institucional de que la proximidad con las herramientas de producción audiovisual es suficiente para formar a sus egresados.

Entre las estrategias que podrían contribuir a contrarrestar esta polarización se encuentran la creación (a corto plazo) de revistas especializadas y la creación (a largo plazo) de un Instituto Nacional de Estudios Cinematográficos. En lo inmediato, sería deseable crear proyectos de trabajo que requieren las competencias de todos los especialistas, como podría ser la grabación de comentarios simultáneos incorporados a las versiones digitales de las películas canónicas o la creación de programas de estudio de carácter interdisciplinario.

Está por ser escrita una historia del cine nacional elaborada a partir del análisis del lenguaje cinematográfico (puesta en escena, imagen y sonido, narración y montaje) en secuencias específicas de películas particulares. Es decir, una historia del cine (nacional o mundial) que no se limite a registrar los testimonios de los protagonistas o de los críticos ni a describir las escenas que tienen interés por su contenido anecdótico. En la historia del cine mexicano son muy poco frecuentes los estudios del lenguaje cinematográfico.⁴

Al mismo tiempo, será necesario consolidar la enseñanza del lenguaje audiovisual en los cursos de nivel universitario y preuniversitario, donde ya se imparte esta materia sin que aparezca todavía en los programas oficiales. Más allá de la apreciación cinematográfica o la historia del cine mundial como formas de legitimación prestigiosa, es necesario impulsar la elaboración de libros de texto para la enseñanza del lenguaje cinematográfico en el bachillerato, donde el cine es una herramienta estratégica para la formación humanística, y en las escuelas de Cine, Comunicación, Filosofía y Literatura, donde el estudio del cine es crucial para la formación profesional.

La investigación sobre cine en México es un terreno en permanente expansión, que en los primeros años del nuevo siglo está viviendo un proceso de efervescencia institucional. Aun cuando comparte con las ciencias naturales el empleo de métodos casuísticos e inductivos, conviene aprovechar este impulso para afianzar el lugar que le corresponde en el conjunto de las ciencias sociales y las humanidades.

5. Principales libros de investigación, revistas y documentales sobre cine producidos en México, 2000 - 2016

5.1. Sobre cine mexicano

5.1.1. Libros sobre cine mexicano

Alfaro Salazar, Francisco Haroldo y Alejandro Ochoa Vega (2015). *Espacios distantes aún vivos. Las salas cinematográficas de la Ciudad de México*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X)

Amador, María Luisa y Jorge Ayala Blanco (2009). *Cartelera cinematográfica 1912 – 1919*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 234 p.

Amador, María Luisa y Jorge Ayala Blanco (2012). *Cartelera cinematográfica, 1980 – 1989*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 722 p.

Amador, María Luisa y Jorge Ayala Blanco (2011). *Cartelera cinematográfica digital, 1912 – 1989*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), UNAM, (CD-ROM)

Apodaca Peraza, Juan Alberto (2014). *Entre atracción y repulsión. Tijuana representada en el cine*. Prólogo de Lauro Zavala. Tijuana: Universidad Autónoma de Baja California

Arellano, Tonatiuh Lay (2005). *Análisis del proceso de la iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica de 1998*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 222 p.

Arredondo, Isabel (entrevistas, edición e introducción) (2001). *Palabra de mujer. Historia oral de las directoras de cine mexicanas (1988-1994)*. Madrid: Iberoamericana / Vervuert / Universidad Autónoma de Aguascalientes

Arroyo Quiroz, Claudia; James Ramey y Michael E. Schuessler (compiladores) (2011). *México imaginado. Nuevos enfoques sobre el cine (trans)nacional*. México: Universidad Autónoma Metropolitana / Conaculta, 322 p.

Aurrecochea, Juan Manuel (2004). *El episodio perdido. Historia del cine mexicano de animación*. México: Cineteca Nacional

Aviña, Rafael (2000). *Una familia de tantas: una visión social del cine en México*, México: Imcine

Aviña, Rafael (2004). *Una mirada insólita. Temas y géneros del cine mexicano*. México: Conaculta / Cineteca Nacional / Océano, 273 p.

Aviña, Rafael (2010). *Filmoteca UNAM: 50 años*. México: Dirección General de Actividades Cinematográficas, Universidad Nacional Autónoma de México, 190 p.

Aviña, Rafael (2015). *Exterior: Ciudad Universitaria. Toma uno... se filma*. México: Filmoteca de la UNAM, 240 p.

Bercini, Reyes (2013). *Poética del instinto. La perla de John Steinbeck y Emilio Fernández*. México: CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), UNAM, 157 p.

Bertaccini, Tiziana (2001). *Ficción y realidad del héroe popular*. México: Dirección General de Culturas Populares

Berthier, Nancy y Álvaro A. Fernández (coordinadores) (2012). *Opera prima en el cine documental iberoamericano (1990 – 2010)*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara / París Sorbonne, 305 p.

Berumen, Miguel Ángel (2009). *Pancho Villa: la construcción del mito*. México, Océano / Cuadro por Cuadro, 200 p.

Cabañas Osorio, J. Alberto (2014), *La mujer nocturna del cine mexicano. Representación y narrativas corporales, 1931-1954*. México: Universidad Iberoamericana, 354p.

Castro Ricalde, Maricruz y Robert McKee Irwin (2011). *El cine mexicano “se impone”. Mercados internacionales y penetración cultural en la época dorada*. México: Dirección de Literatura, UNAM, 314 p.

Castro Rocha, Rogelio (2012): *Lo fantástico y lo siniestro en Guillermo de Toro*. Guanajuato: Universidad Autónoma de Guanajuato

Ciuk, Perla (en colab. con Mónica García) (2008). *Diccionario de directores del cine mexicano. 657 realizadores: biografías, testimonios y fotografías*. México: IMCINE, 2 vols.

Contreras Soto, Eduardo (2012). *Silvestre Revueltas en escena y en pantalla. La música de Silvestre Revueltas para el cine y la escena*. México: Conaculta

Criollo, Raúl; José Xavier Návar y Rafael Aviña (2013). *¡Quiero ver sangre! Historia ilustrada del cine de luchadores*. México: UNAM, 2ª ed. corregida y aumentada, 392 p.

Contreras Soto, Eduardo: *Silvestre Revueltas en escena y en pantalla. La música de Silvestre Revueltas para el cine y la escena* (2012). México: INBA – INAH, 461 p.

Chihu Amparán, Aquiles (2010). *El framing del spot político*. México: UAM Azcapotzalco / Miguel Ángel Porrúa, 189 p.

De la Vega, Eduardo (2012). *La Revolución traicionada. Dos ensayos sobre literatura, cine y censura*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, De la Vega Alfaro, Eduardo: *La difusión e influencia del cine vanguardista soviético en México*. México, Cineteca Nacional, 101 p.

De la Vega Alfaro, Eduardo (coordinador); supervisión de Emilio García Riera; Marina Díaz López, Leonardo García Tsao, Juan Carlos Vargas, Emilio García Riera, Ulises Iñiguez Mendoza; Eduardo de la Vega Alfaro; Moisés Viñas (2005). *Historia de la producción cinematográfica mexicana, 1977 – 1978*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara / Instituto Mexicano de Cinematografía / Gobierno de Estado de Jalisco (Secretaría de Cultura), 374 p.

De la Vega Alfaro, Eduardo (coordinador) (2006). *Historia de la producción cinematográfica, 1977 – 1978*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara

De la Vega, Eduardo (compilador) (2013). *Sergei Eisenstein*. México: Cineteca Nacional De los Reyes, Aurelio (2013). *Los orígenes del cine en México (1896 – 1900)*. México: Fondo de Cultura Económica

De los Reyes, Aurelio (2006). *El nacimiento de ¡Que viva México!* México: Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 392 p.

De los Reyes, Aurelio y David Wood (coordinadores) (2015): *Cine mudo latinoamericano: inicios, nación, vanguardias y transición*. México: UNAM, 268 p.

Del Amo García, Alfonso (2006). *Clasificar para preservar*. México: Cineteca Nacional / Filmoteca Española, 230 p.

Félix Cárdenas, Rodolfo y Roy Antonio Reyna Reyna (2015). *Presunto culpable*. México: Colección Cinemateca, Tirant Lo Blanch, 102 p.

Fernández, Álvaro (2004). *Santo, el Enmascarado de Plata: Mito y realidad de un héroe mexicano moderno*. Zamora: El Colegio de Michoacán / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 258 p.

Fernández, Álvaro (2012). *Santo, el enmascarado de plata. Mito y realidad de un héroe mexicano moderno*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 2ª. edn., corregida y aumentada

Fernández Reyes, Álvaro (2007). *Crimen y suspenso en el cine mexicano, 1946 – 1955*. Zamora: El Colegio de Michoacán, 327 p.

Fernández, Álvaro y Nancy Berthier (coords.) (2016). *Nuevas pantallas. El cine iberoamericano en el panorama audiovisual actual*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara

Gómez Gómez, Carmen Elisa (2015). *Familia y cine mexicano. Visiones del cine mexicano*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara

González Ambriz, Marco; José Luis Ortega Torres; Octavio Serra; Rodrigo Vidal Tamayo (2015). *Mostrología del cine mexicano*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / La Caja de Cerillos, 160 p.

González Casanova, Manuel (2003). *Escritores del cine mexicano. Conozca a los creadores de argumentos, guiones, diálogos y adaptaciones del cine mexicano sonoro*. México: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. CD-ROM

González de Arce Arzave, Rocío (2016). *Cine / Naturaleza: un punto de vista etnobiológico. Imágenes de fuego, aire, tierra y agua en la pantalla*. México: Etnobiología para la Conservación / Conaculta

González Rubio, Javier y Hugo Lara Chávez (2009). *Cine antropológico mexicano*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 190 p. Edición en formato grande, con fotogramas en blanco y negro sobre papel couché.

Gutiérrez Estupiñán, Raquel Graciela (coordinadora) (2012). *Los inicios del arte de narrar a través del cine (cuatro acercamientos a las películas “mudas”)*. Puebla: Cuadernos del Posgrado en Ciencias del Lenguaje, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 95 p.

Hausberger, Bernd y Raffaele Moro (coordinadores) (2013). *La Revolución Mexicana en el cine: un acercamiento a partir de la mirada italo-europea*. México: El Colegio de México

Hernández Hernández, Óscar Misael y Luisa Álvarez Cervantes (coordinadores) (2012). *Sociedad y cultura en El infierno. Ensayos sobre una película*. México: Miguel Ángel Porrúa, 112 p.

Higgins, Ceri (coordinadora) (2009). *Gabriel Figueroa. Nuevas perspectivas*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Hinojosa Córdova, Lucila (2003). *El cine mexicano. De lo global a lo local*. México: Trillas, 128 p.

Hinojosa Córdova, Lucila; Eduardo de la Vega Alfaro; Tania Ruiz Ojeda (coordinadores) (2013). *El cine en las regiones de México*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 638 p.

Ibarra, Jesús (2010): *Los Bracho. Tres generaciones del cine mexicano*. Fotografías en blanco y negro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 448 p.

Instituto Mexicano de Cinematografía (2012). *Anuario estadístico de cine mexicano 2011*. México: Área de Investigación Estratégica, Análisis y Prospectiva del IMCINE, 222 p.

Jablonska, Aleksandra (2009). *Cristales del tiempo: Pasado e identidad en las películas mexicanas contemporáneas*. Edición en pasta dura. México: Universidad Pedagógica Nacional / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología / Secretaría de Educación Pública, 335 p.

Kraniauskas, John (2012). *Políticas literarias: poder y circulación en la literatura y el cine latinoamericanos*. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 300 p.

LAIA: Laboratorio Audiovisual de Investigación Social (Instituto Mora) (2014). *Tejedores de Imágenes. Propuestas metodológicas de investigación y gestión del patrimonio fotográfico y audiovisual*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Fondo Nacional para la Cultura y las Artes / Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, 312 p.

Lara Chávez, Hugo y Elisa Lozano (2011). *Luces, cámara, acción. Cinefotógrafos del cine mexicano, 1931 – 2011*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía, 266 y CII p. (368 p.)

Lara Chávez, Hugo (coordinador) (2015). *Dos amantes furtivos. Cine y teatro mexicanos*. México: Paralelo 21

Leal, Juan Felipe (2001 – 2016). *Los Orígenes del Cine en México*. Serie de 25 volúmenes ilustrados. México: Ediciones Eón

Martínez Assad, Carlos (2008). *La Ciudad de México que el cine nos dejó*. Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, 140 p. Edición en formato grande, con fotogramas en blanco y negro sobre papel couché

Martínez Gómez, Raciél (2009). *Arráncame la iguana: Desafíos de la identidad en el cine mexicano*. Xalapa: Universidad Veracruzana, 193 p.

Maza Pérez, Maximiliano (2015). *Miradas que se cruzan. El espacio geográfico de la frontera entre México y los Estados Unidos en el cine fronterizo contemporáneo*. México: Bonilla Artigas / Conacyt / ITESM / Iberoamericana

Mercader, Yolanda y Patricia Luna (compiladoras) (2001). *Cruzando fronteras cinematográficas*, México: UAM-Xochimilco

Millán, Francisco Javier (2010). *Un cine en libertad. Seis directores frente a una utopía. Alfonso Cuarón, Eliseo Subiela, Juan José Campanella, Adolfo Aristarain, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro*. Guanajuato: Gobierno del Estado de Guanajuato, 220 p.

Mino Gracia, Fernando (2007). *La fatalidad urbana. El cine de Roberto Gavaldón*. Prólogo de Jorge Ayala Blanco. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 216 p.

Mino Gracia, Fernando (2011). *La nostalgia de lo inexistente. El cine rural de Roberto Gavaldón*. Prólogo de Carlos Martínez Assad. México: Instituto Mexicano de Cinematografía, 270 p.

Miquel, Ángel (2005). *Acercamientos al cine silente mexicano*. Cuernavaca: Facultad de Artes, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 164 p.

Miquel, Ángel (2012). *En tiempos de revolución. El cine en la Ciudad de México (1910-1916)*. México: Dirección General de Actividades Cinematográficas (Filmoteca), UNAM, 331 p.

Miquel, Ángel (2015). *Entrecruzamientos. Cine, historia y literatura en México, 1910 – 1960*. México: Universidad Autónoma del Estado de México / Ficticia

Miquel, Ángel (investigación y textos) (2003). *Un pionero del cine en México. Salvador Toscano y su colección de carteles*. México: Fundación Carmen Moreno Toscano / Servicios Educativos en Red (Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, Universidad Nacional Autónoma de México). CD-ROM

Miquel, Ángel (coordinador) (2009). *Placeres en imagen. Fotografía y cine eróticos 1900 – 1960*. México / Cuernavaca: Ediciones Sin Nombre / Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 237 p.

Miquel, Ángel (coordinador) (2010). *La ficción en la historia. El siglo XIX en el cine mexicano*. México: CONACULTA / Cineteca Nacional, 2010

Miquel, Ángel (selección y notas) (2009). *Cine y literatura. Veinte narraciones*. México: Dirección de Literatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 262 p. Edición en pasta dura con ilustraciones en color sobre papel couché.

Miquel, Ángel (coord.) (2010). *La ficción de la historia. El siglo XIX en el cine mexicano*. México: Cineteca Nacional

Miranda López, Raúl (2006). *Del quinto poder al séptimo arte. La producción filmica de Televisa*. México, Cineteca Nacional, 240 p.

Narváez Torregrosa, Daniel (coordinador) (2004). *Los inicios del cine*. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas / Editorial Plaza y Valdés / Gobierno del Estado de Zacatecas, 150 p.

Ochoa Ávila, María Guadalupe (coordinadora) (2013). *La construcción de la memoria. Historias del documental mexicano*. Prólogo de Perla Ciuk. México: Conaculta, 544 p.

Olivares Celis, Lydia Gabriela (2009). *Santo, el Enmascarado de Plata*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 212 p.

Pech, Cynthia (2009). *Fantasmas en tránsito. Prácticas discursivas de videoastas mexicanas*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México / Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Pelayo, Alejandro (2012). *La generación de la crisis. El cine independiente mexicano de los años ochenta*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 238 p.

Peredo, Francisco (2004). *Cine y propaganda para Latinoamérica, México y Estados Unidos en la encrucijada de los años cuarenta*. México: CCYDEL (Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos) / CISAN (Centro de Investigaciones sobre América del Norte), UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), 509 p.

Peredo, Francisco (2013). *Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos en la encrucijada de los años cuarenta*. México: Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM, 2ª. edn.

Peredo Castro, Francisco (2000). *Alejandro Galindo: un alma rebelde en el cine mexicano*, México: Miguel Ángel Porrúa / Imcine

Peredo, Francisco y Carlos Narro (coordinadores) (2016). *José Revueltas. Obra cinematográfica (1943-1976)*. México: UNAM

Pérez-Anzaldo, Guadalupe (2014). *El espectáculo de la violencia en el cine mexicano del siglo XXI*. México: Eón, 254 p.

- Pérez Vázquez, Reynol & Ana Pellicer (2006). *Pina Pellicer. Luz de tristeza (1934 - 1964)*. Fotografías en blanco y negro. México: UNAM / CONACULTA / UANL, 386 p.
- Ramírez Miranda, Javier (2013). *Ibarjúengoitia va al cine*. Guanajuato: Ediciones La Rana, Biblioteca Montaigne, 140 p.
- Ramos Araizaga, Michael (2011). *Sin límite de tiempo. El cine de luchadores en imágenes y textos*. México: Universidad Nacional Autónoma de México
- Rashkin, Elissa J. (2015). *Mujeres cineastas en México*. Xalapa: Universidad Veracruzana, 378 p.
- Regalado Pinedo, Aristarco (coordinador) (2016). *Violencias y miedos. Una reflexión desde la historia, el cine y las migraciones contemporáneas*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Los Lagos
- Rivinius, Volker (coordinador) (2009). *El ojo y sus narrativas. Cine surrealista desde México*. México: Instituto Mexicano de Cinematografía / Museo Nacional de Arte / Ediciones El Viso, 156 p.
- Rodríguez Álvarez, Gabriel (2009). *Manuel González Casanova. Pionero del cine universitario*. México: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rodríguez Bermúdez, Manuel (2007). *Animación: una perspectiva desde México*. México: CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos); Universidad Nacional Autónoma de México, 236 p.
- Rodríguez Cruz, Olga (2000). *El 68 en el cine mexicano*, México: Universidad Iberoamericana / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Gobierno del Distrito Federal / Instituto Tlaxcalteca de Cultura
- Román Pérez, Ernesto (2006). *El cine pornográfico mexicano de los '90*. México: Cineteca Nacional, 82 p.
- Romero Tapia, Delfín (2010). *La representación del héroe, mujeres, luchadores y otros personajes de las películas del Santo*. Villahermosa: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 188 p.
- Rosas Rodríguez, Saúl (2003). *El cine de horror en México*. México: Lumen, 159 + xvi láminas
- Saavedra Luna, Isis (2008). *Entre la ficción y la realidad. Fin de la industria cinematográfica mexicana 1989 - 1994*. México: UAM Xochimilco, 320 p.

Sánchez, Fernando Fabio y Gerardo García Muñoz (2010). *La luz y la guerra. El cine de la Revolución mexicana*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2010, 689 p.

Sandoval, Adriana (2005). *De la literatura al cine. Versiones filmicas de novelas mexicanas*. México: Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 154 p.

Sandoval, Adriana (2013). *Una Santa no tan santa*. México: Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 127 p.

Schmelz, Itala (editora) (2006). *El futuro más acá. Cine mexicano de ciencia ficción*. Edición en pasta dura y formato grande, ilustraciones en color. México: Filmoteca de la UNAM / CONACULTA / Landucci, 280 p.

Schmidt-Welle, Friedhelm y Christian Wehr (eds.) (2015). *Nationbuilding en el cine mexicano desde la Época de Oro hasta el presente*. México: Bonilla Artigas / Iberoamericana / Katolischen Universitat

Sinnigen, John H. (2009). *Benito Pérez Galdós en el cine mexicano: literatura y cine*. México: Universidad Nacional Autónoma de México

Torres San Martín, Patricia (2001). *Cine y género. La representación social de lo femenino y lo masculino en el cine mexicano y venezolano*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara

Torres San Martín, Patricia (coordinadora) (2004). *Mujeres y cine en América Latina*, Guadalajara: Universidad de Guadalajara

Torres San Martín, Patricia (2011). *Cine, género y jóvenes. El cine mexicano contemporáneo y su audiencia tapatía*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 230 p.

Tuñón, Julia (2000). *Los rostros de un mito. Personajes femeninos en las películas de Emilio Indio Fernández*. México: Conaculta / Imcine

Vargas, Juan Carlos (2013). *Los hijos de la calle. Representaciones realistas en el cine iberoamericano, 1950 – 2003*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 220 p.

Vargas, Juan Carlos (coordinador) (2011). *Tendencias del cine iberoamericano en el nuevo milenio. Argentina, Brasil, España y México*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 536 p.

Vargas, Juan Carlos y Graciela Martínez-Zalce (coordinadores) (2014). *Cine y frontera. Territorios ilimitados de la mirada*. México: Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, 320 p.

Varios autores (2010). *La ficción de la historia. El siglo XIX en el cine mexicano*. México: Cineteca Nacional

Vázquez Mantecón, Álvaro (2006). *Orígenes literarios de un arquetipo fílmico. Adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa*. México: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, 137 p.

Vázquez Mantecón, Álvaro (2012). *El cine súper 8 en México, 1970-1989*. México: Dirección de Actividades Cinematográficas (Filmoteca), UNAM, 337 p.

Vidal Bonifaz, Rosario (2010). *Surgimiento de la industria cinematográfica y el papel del Estado en México (1895 – 1940)*. México: Miguel Ángel Porrúa / H. Cámara de Diputados LXI Legislatura, 436p.

Vidrio, Silvia (2013). *La adaptación de obra literaria en el cine mexicano*. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 198 p.

Villegas, Rafael (2014). *Monstruos de laboratorio. La ciencia imaginada por el cine mexicano*. Toluca: Instituto Mexicano de Cultura, 137 p.

Viñas, Moisés (2005). *Índice cronológico del cine mexicano (1896-1992)*, México: UNAM (1ª. ed., 1992)

Wehr, Christian (2016). *Clásicos del cine mexicano. Treintaiuna películas emblemáticas desde la Época de Oro hasta el presente*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara

Wolfson, Isaac (2007). *Dos cines en la vida de Puebla en el siglo XX*. Puebla: Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla

Zamorano Rojas, Alma Delia (coordinadora) (2016). *La pantalla como cuadrilátero. Santo, el Enmascarado de Plata. Primera Jornada de Cine Mexicano*. México: Universidad Panamericana

5.1.2 Revistas y números monográficos sobre cine mexicano

El Cine en Oaxaca (2006). Número monográfico de la revista *Acervos. Boletín de los acervos y bibliotecas de Oaxaca*, núm. 28. Coordinador: Héctor Zarauz López.

Cinefotografía (2007). Número monográfico de la revista *Alquimia*, publicada por el Sistema Nacional de Fototecas / CONACULTA

Gabriel Figueroa (2009). Número especial de la revista *Luna Córnea*. Edición en pasta dura a cargo de Alfonso Morales Carrillo, Claudia Monterde y Héctor Orozco. México, 616 p.

Nuevo Cine (2015). Edición facsimilar de la revista publicada originalmente en 1961 y 1962.

Prólogo de Eduardo de la Vega (p. 1-27). México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / DGE Equilibrista / Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)

Toma. Revista bimestral independiente, que publica números de carácter temático desde su creación en el año 2008

5.1.3 Documentales sobre cine mexicano

Acme & Co. Historias del cine viajero (2006). Director: Gregorio Rocha. Documental ficcionalizado sobre el trabajo de los últimos exhibidores itinerantes del cine mudo y creadores de la película perdida *La venganza de Pancho Villa. Cuando el cine llegó* (2005). Dirección: Francisco Gaytán. Programa elaborado por el investigador Aurelio de los Reyes sobre la presencia del cine en México durante la primera década del siglo XX. Material elaborado por la Filmoteca de la Universidad Nacional

Cudadito ciudadito (2013). Dirección: Sergio Muñoz. Entrevista a la sensual actriz y cantante María Victoria, que realizó su carrera en la década de 1950

Eisenstein en México. El círculo eterno (1996). Dirección: Alejandra Islas. Investigación: Eduardo de la Vega. Acerca del proyecto iniciado en 1930 para producir *¡Que viva México!*

Miradas múltiples. La máquina loca (2014). Director: Emilio Maillé. Fragmentos del trabajo que el fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa realizó en las décadas de 1940 y 1950, y que sigue provocando el asombro de los espectadores. En este documental se entrevista a un grupo distinguido de fotógrafos contemporáneos de varios países, quienes manifiestan su interés por el trabajo de Figueroa

Ni muy muy ni tan tan... simplemente Tin Tan (2005). Director: Manuel Márquez. Seguimiento de la carrera del cómico Tin Tan, a partir de la selección de 113 escenas tomadas de las 106 películas en las que actuó. También se incorporan

fragmentos seleccionados de 31 entrevistas con familiares, amigos, compañeros y estudiosos

Perdida (2011). Dirección: Viviana García Bernal y Alistair Tremps. Historia de la familia Calderón y su participación en la producción industrial del cine mexicano de las décadas de 1930 a 1960

Los rollos perdidos (2012). Dirección: Gibrán Bazán. Recuperación de materiales documentales sobre la masacre de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y sobre el incendio de la Cineteca Nacional el 24 de marzo de 1982

Los rollos perdidos de Pancho Villa (2003). Director: Gregorio Rocha. Reconstrucción en primera persona de la búsqueda de la película *The Life of General Villa*, producida en 1914, en archivos de México, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Canadá.

Vieiros. Vida y obra de Carlos Velo (2000). Directora: Laura Gardós Velo. Reconstrucción elaborada por la hija y la nieta del director, nacido en España y colega de Luis Buñuel, que desarrolló en México su trabajo cinematográfico de ficción y documental

5.2. Teoría y análisis cinematográfico

5.2.1 Libros

Badiou, Alan (2014). *El cine como acontecimiento*. México: Universidad Iberoamericana, 118 p.

Barraza González, Eduardo (2015). *El cine como recurso didáctico en ciencias sociales. Libro manual*. México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Bautista, Ester y Araceli Rodríguez (coordinadoras) (2008). *Entrecruces: cine y literatura*. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro / Ediciones Eón, 198 p.

Bercini, Reyes (2008). *El cine y la estética cambiante*. México: CUEC, UNAM
Bermúdez Barrios, Nayibe (2009). *Sujetos transnacionales: La negociación en cine y literatura*. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Beuchot González de la Vega, Alberto (2007). *Espejos de luz. Aproximaciones a la hermenéutica cinematográfica en tres casos*. Análisis de *Unbreakable*, *The Truman Show* y *Batman & Robin*. Prólogo de Mauricio Beuchot Puente. México: Limusa – Noriega, 134 p.

Brunet, Graciela (2003). *Ética y narración. Los recursos del cuento, la novela y el cine en la enseñanza de la ética*, México: Edere

Carrillo Canán, Alberto J. (2014). *Fotografía, cine, juegos digitales y narratividad. Estudios sobre la sensibilidad novomediática*. México: Ítaca

Cruz, Ana (coordinación y entrevistas) (2012). *Antes de la película. Conversaciones alrededor de la escritura cinematográfica*. México: Conaculta / Imcine, 359 p.

De la Peña Martínez, Francisco (2014). *Imaginario fílmico, cultura y subjetividad. Por un análisis antropológico del cine*. México: Conaculta / INAH / ENAH / Ediciones Navarra, 139 p.

Del Moral López, Fernando (2005). *El psicoanálisis en la edad del suspenso*. México: Editorial Campo Lacaniano, 292 p.

Durán Payán, María Elena (2005). *Peter Greenaway. Un pintor de luz*. México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) / Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), 20 p.

Egri, Lajos (2008). *El arte de la escritura dramática. Fundamentos para la presentación creativa de las motivaciones humanas*. México: CUEC

Erreguerena, Josefa (2006). *Los superbéros. La lucha entre el bien y el mal en el cine hollywoodense*. México: Instituto Politécnico Nacional, 136 p.

Erreguerena Albateiro, María Josefa (2007). *Los medios de comunicación masiva como actualizadores de los mitos. El mal en el cine, un ejemplo de la construcción imaginaria del mito*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), 162 p.

Erreguerena Albateiro, María Josefa (2012). *Resistencia al porvenir. Las distopías en el cine hollywoodense*. México: UAM Xochimilco, 148 p.

España, Pablo y María Alquicira (compiladores) (2006). *Psicoanálisis y cine. Antología del cine comentado y debatido*. México: Círculo Psicoanalítico Mexicano, 2 vols.

García Pavón, Rafael (coordinador) (2015). *Cine y filosofía*. México: Universidad Iberoamericana, 146 p.

Gaudreault, André (2011). *Narración y mostración en el relato cinematográfico*. Prefacios de Paul Ricoeur y Tom Gunning. Traducción de Raquel Gutiérrez Estupiñán. Puebla: Universidad y Arte, 275 p.

Gómez Fröde, Carina (2012). *Cine y derecho. Dos disciplinas interconectadas*. México: Edición de Autor, 222 p.

Gómez Fröde, Carina Xóchil (2013). *El arte cinematográfico como herramienta pedagógica para la enseñanza del derecho y de la teoría general del proceso*. México: Tirant Lo Blanch, 168 p.

Gómez Fröde, Carina y Eduardo de la Parra Trujillo (coordinadores) (2015). *Cine y derechos humanos*. México: Porrúa / UNAM

González Dueñas, Daniel (2012). *Miradas en una cuerda floja. (Hollywood y el lado oscuro del realismo / Tradición y ruptura: el conflicto esencial)*. Prólogo de José María Espinosa. México: Serie de Periodismo Cultural, Conaculta, 439 p.

González Dueñas, Daniel (2008). *Hollywood: la genealogía secreta*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 201 p.

González Vidal, Juan Carlos (2008). *Semiótica y cine: lecturas críticas*. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 234 p.

Gutiérrez Estupiñán, Raquel (coordinadora) (2015). *Once acercamientos al objeto cinematográfico*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 230 p.

Gutiérrez Estupiñán, Raquel Graciela (coordinadora) (2012). *Los inicios del arte de narrar a través del cine (cuatro acercamientos a las películas "mudas")*. Puebla: Cuadernos del Posgrado en Ciencias del Lenguaje, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 95 p.

Herrera Espinosa, Alejandro (2011). *El guión y sus formatos. Una guía práctica*. México: Universidad Iberoamericana, 101 p.

Kurguinian, María Sergueievna (2011). *Hacia una teoría dramática*. Traducción de Armando Partida Tayzan. México: Paso de Gato / Instituto Veracruzano de Cultura / Instituto Cultural del Estado de Durango / Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, 270 p.

Kuri Vidal, Omar (2013). *A saber de las kinesias. Nuevos ensayos sobre cine y poesía*. Puebla: BUAP / Ediciones del Lirio, 104 p.

Larson Guerra, Samuel (2010). *Pensar el sonido. Una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM

Lizarazo, Diego (2004). *La fruición fílmica. Estética y semiótica de la interpretación cinematográfica*, México: UAM-Xochimilco

López Alcaraz, María de Lourdes y Hugo Hernández Martínez (2010). *Curso-Taller de Guiónismo. ¿Para qué el guión? Su enseñanza - aprendizaje*. México: Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México. CD-ROM con más de 300 clips audiovisuales y estrategias para la elaboración de guión en cine, radio y televisión. Meier, Annemarie (2013). *El cortometraje: El arte de narrar, emocionar y significar*. México: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, 122 p. Meixueiro Hernández, Armando y Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán (editores) (2000). *Maestra vida. Educación y cine*, México: Ediciones Taller Abierto / Universidad Pedagógica Nacional

Meixueiro Hernández, Armando y Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán (coordinadores) (2012). *Mentes peligrosas. Sujetos, miradas y contenidos de educación en películas del siglo XXI*. México: UPN (Universidad Nacional Pedagógica), Unidad 095 Azcapotzalco, 134 p.

Meixueiro Hernández, Armando y Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán (coordinadores) (2004). *Globalización, cine y educación*. México, Ediciones Taller Abierto, 160 p.

Mendoza, Carlos (2008) *La invención de la realidad. Nueve ensayos sobre cine documental*. México: CUEC, UNAM, 237 p.

Mendoza, Carlos (2010). *El guión para documental*. México, CUEC, UNAM, 263 p.

Mendoza, Carlos (2016). *Avatares del documental contemporáneo*. México, CUEC, UNAM, 144 p.

Mora Lomelí, Raúl H. (2) *Dios en el cine*. Guadalajara, ITESO (Guadalajara, Jalisco) / UIA (León, Guanajuato), 267 p.

Nichols, Bill: *Introducción al documental* (2014). Traducción de Miguel Bustos. México: CUEC, UNAM, 368 p.

Nieto, Omar (2015). *Teoría general de lo fantástico. Del fantástico clásico al posmoderno*. Prólogo de Lauro Zavala. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Niney, Francois (2009). *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Universidad Nacional Autónoma de México, 532 p.

Niney, Francois (2015). *El documental y sus falsas apariencias. Cincuenta preguntas*. México: CUEC (UNAM), 200 p.

Paniagua Ramírez, Karla (2007). *El documental como crisol. Análisis de tres clásicos para una antropología de la imagen*. México: Publicaciones de la Casa Chata, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), 114 p. Incluye DVD con secuencias analizadas de *El hombre de la cámara* (Dziga Vertov); *Nanook el esquimal* (Robert Flaherty), y *Crónica de un verano* (Jean Rouch).

Paniagua, Karla (2014). *El documental como crisol. Análisis de tres clásicos para una antropología de la imagen*. Contiene DVD. México: Publicaciones de la Casa Chata (CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) / Universidad Veracruzana, 2ª edn., 91 p.

Pasolini, Pier Paolo (2006). *Cinema. El cine como semiología de la realidad*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Universidad Nacional Autónoma de México, 152 p. Traducción de Miguel Bustos García.

Peleshyán, Artavazd (2011). *Teoría del montaje a distancia*. México: Cuadernos del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México / CUEC / Cineteca Nacional. English version included. Edición original en 1972. Traducción del ruso de María Milena, 93 p.

Pérez Montfort, Ricardo y José Martín Vázquez (2012). *Ciencias sociales y mundo audiovisual. Memorias de un seminario*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Plantinga, Carl R. (2014). *Retórica y representación en el cine de no ficción*. Traducción de Henry John Munoz; revisión técnica de Leticia García. México: CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos) y FAD (Facultad de Artes y Diseño), UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), 310 p.

Ramírez, Elsa (coordinadora) (2005). *Base de datos sobre cine acerca de libros y lectores*. CD-ROM. México: Centro Universitario de Investigaciones Bibliográficas (CUIB), UNAM

Ramírez Beltrán, Rafael Tonatiuh (2009). *Manual de cine y ética para el siglo XXI*. México: Universidad Anáhuac México Norte / Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 / Universidad de la Sustentabilidad / Cineteca Nacional, 174 p.

Rangel, Sonia (2015). *Ensayos imaginarios. Aproximaciones estéticas al cine de David Lynch, David Cronenberg, Béla Tar y Nicolás Peredo*. Prólogo de Jorge Ayala Blanco. México: Itaca

Regalado Pinedo, Aristarco (coordinador) (2016). *Violencias y miedos. Una reflexión desde la historia, el cine y las migraciones contemporáneas*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara / Centro Universitario de Los Lagos

Rojas Bez, José (2000). *El cine por dentro. Conceptos fundamentales y debates*, Puebla: Universidad Iberoamericana Golfo Centro / Universidad Veracruzana

Rosetti Ricapito, Laura (2011). *Videoarte. Del cine experimental al arte total*. México: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, 150 p.

Salín-Pascual, Rafael J. (2006). *Cineterapia. La psiquiatría y el psiquiatra a través de las películas*. México: Edamex, 250 p.

Salín-Pascual, Rafael J.: (2009). *Cineterapia: La psiquiatría y el psiquiatra a través de las películas*. México: Edamex - Alfa Futuro, 2ª edn., 252 p.

Sánchez, Rafael C. (2012). *Montaje cinematográfico. Arte en movimiento*. México: CUEC, UNAM, 342 p.

Santa Cruz, G. y José M. (2015). *La inquietud del rostro. Narrativas del aparecer del rostro cinematográfico*. México (Plaza y Valdés) / Santiago (Pontificia Universidad Católica de Chile), 178 p.

Stam, Robert (2015). *Teoría y práctica de la adaptación*. Traducción y prólogo de Lauro Zavala. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), UNAM

Tornero, Angélica (2016). *Las mediaciones en la construcción del mundo: la literatura y el cine. Aproximaciones teórico-metodológicas*. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Torres Ornelas, Sonia (2012). *(Montajes). Entre filosofía y cine*. México: Editorial Torres Asociados, 293 p.

Zamorano, Alma Delia (2011). *El principio del fin. Imaginarios cinematográficos sobre el Apocalipsis*. Toluca: Instituto Mexiquense de Cultura, 128 p.

Zavala, Lauro (2003). *Elementos del discurso cinematográfico*. México: UAM-Xochimilco

Zavala, Lauro (2005). *Elementos del discurso cinematográfico*. México: UAM-X, 2ª edn.

Zavala, Lauro (2006). *Manual de análisis de la narrativa. Literatura. Cinematografía. Intertextualidad*. México: Trillas, 200 p.

Zavala, Lauro (2010). *La seducción luminosa. Teoría y práctica del análisis cinematográfico*. México: Trillas, 231 p.

Zavala, Lauro (2014). *La seducción luminosa. Teoría y práctica del análisis cinematográfico*. México: Trillas, 2ª edn.

Zavala, Lauro (2015). *Semiótica preliminar. Ensayos y conjeturas*. Toluca: Fondo Editorial del Estado de México

Zavala, Lauro (2016). *Bibliografía de la investigación literaria y cinematográfica publicada en México 2001 – 2014*. México: Letras en Expansión, Vol. 1. Libro digital. Coordinación de Estudios de Posgrado: Programa de Maestría y Doctorado en Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 188 p.

Zavala, Lauro (coordinador) (2011). *Reflexiones teóricas sobre cine contemporáneo*. Toluca: Gobierno del Estado de México, 300 p.

Zavala, Lauro (coordinador) (2014). *Cine y educación: De la teoría a la práctica*. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo / SEPANCINE, 264 p.

Zavala, Lauro (coordinador) (2015). *Posibilidades del análisis cinematográfico*. Toluca: Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), 422 p.

Zigana, Giuseppe (2013). *Temas y trenos de Pier Paolo Pasolini. Un thriller permanentemente intelectual*. México: Siglo XXI Editores, 71 p.

Zizek, Slavoj (2012). *Lo ridículo sublime. El cine de David Lynch*. México: Paradiso Editores, 154 p.

5.2.2. Revistas y monográficos dedicados al cine en general

Cine Qua Non. Revista Mexicana de Cine y Derecho. Revista trimestral publicada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con apoyo de la DGAPPA (Dirección General de Asuntos del Personal Académico). Primeros 3 números: (# 1) Mayo-Agosto 2015 / (# 2) Septiembre-Diciembre 2015 / (# 3) Enero-Abril 2016 (90 páginas cada número). Dirigida por Carina Xochil Gómez Fröde y Elvia Lucía Flores Ávalos.

Cine Toma. Revista Mexicana de Cine. Publicación bimestral independiente que se publicó sin interrupción de 2008 a 2016 *El Cine Contemporáneo* (2014). Número monográfico de la revista *Ciencia*, publicada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Vol. 65, Núm. 2, Abril-Junio. Coordinador invitado: Lauro Zavala

Estudios Cinematográficos. Revista del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), publicada desde principios de la década de 1990. Director: Rodolfo Peláez

FanCine. Revista publicada por el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con apoyo de INFOCAB (Instituto de Fomento a las Ciencias y las Artes en el Bachillerato) en un proyecto de DGAPPA (Dirección General de Asuntos del Personal Académico). Primeros dos números publicados en 2016 (20 páginas cada número)

Icónica. Revista de la Cineteca Nacional. Sólo se publicaron 9 números entre 2012 y 2014. En esta revista se publicó la traducción al español de textos canónicos para la teoría del cine

Miradas Cinematográficas (2010). Ocho artículos sobre cine mexicano, cine y filosofía, y análisis cinematográfico. Coordinación: Lauro Zavala. *Casa del Tiempo*, núms. 29 y 30 (Marzo y Abril). Universidad Autónoma Metropolitana. Revista impresa en papel y colgada en línea. México, 2010

Montajes. Revista de Análisis Cinematográfico. Publicación en línea del SUAC (Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico) del Posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Creada en 2012. Hasta la fecha (mayo de 2017) sólo se han publicado 4 números *El Placer de Ver Cine* (2006). Número monográfico de la revista *Tierra Adentro*, Núm. 141, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Agosto – Septiembre, 112 p. Director huésped: Lauro Zavala

Teoría y Análisis Cinematográfico (2010). Número dedicado al Cuarto Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, celebrado en Toluca en 2008. Coordinación: Maricruz Castro. Revista electrónica *Razón y Palabra*, Núm. 71, Tecnológico de Monterrey

5.2.3. Documentales sobre análisis cinematográfico

Anagnórisis. El análisis cinematográfico en México (2015). Dirección: Manuel Márquez y Rocío González de Arce. Entrevista a los coordinadores de los cuatro principales grupos de investigación en análisis cinematográfico que trabajan en México, acompañadas por momentos ilustrativos tomados de la memoria cinematográfica internacional

Análisis cinematográfico. Una introducción (2004). Director: Antonio Noyola. Material didáctico producido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentación de las herramientas fundamentales para el análisis de los elementos del lenguaje cinematográfico

(imagen, sonido, narración, montaje y puesta en escena). Incluye entrevistas a especialistas y una bibliografía comentada

El análisis cinematográfico en el aula (2014). Concepto: Jacqueline Gómez. Programa de televisión producido por la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública

Cinemadetalle. Guía exquisita para analizar cine. De universitarios para universitarios (2016). Concepto de la serie: Jacqueline Gómez. Serie de 15 programas de 1 hora cada uno, originalmente producidos para el canal público de Televisión Educativa. En cada programa, un especialista invitado analiza elementos específicos de la imagen, la narración, el sonido, la puesta en escena, el montaje, el género o la ideología de las películas estudiadas.

6. Notas

¹ Agradezco este dato al historiador Ángel Miquel, incansable investigador de fuentes bibliográficas.

² Una visión más completa de la producción bibliográfica de este periodo se encuentra en el trabajo de Lauro Zavala y Ángel Miquel: “El placer de leer cine: 25 años de libros sobre cine en México (1980 – 2005)”, publicada en *Tierra Adentro* núm. 141, Agosto-Septiembre de 2006, 96-109. En ese trabajo se registran 431 títulos, de los cuales la mayor parte son sobre cine mexicano en general (88 títulos) y biografías, memorias y entrevistas (128 títulos), lo cual confirma la dominancia de la aproximación historiográfica de ese periodo.

³ Véase el trabajo de L. Zavala y A. Miquel (2006), cit. en la Nota 1, y el trabajo de Lauro Zavala: *Bibliografía de la investigación sobre cine y literatura en México, 2001-2014*. México, Posgrado de Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016 (edición digital disponible en línea).

⁴ Un caso excepcional es el trabajo de Ariel Zúñiga: *Vasos comunicantes en el cine de Roberto Gavaldón*. México, Ediciones del Ermitaño, 1990. Más recientemente se encuentran los trabajos de Álvaro Fernández; (2007); Álvaro Vázquez Mantecón (2006) y Rocío González de Arce (2016).

Licencia Creative Commons
Miguel Hernández Communication Journal
mhjournal.org

Cómo citar este texto:

Lauro Zavala Alvarado (2017): “Los estudios sobre cine en México al inicio del nuevo siglo”, en Miguel Hernández Communication Journal, nº8, pp. 51 a 84. Universidad Miguel Hernández, UMH (Elche-Alicante). Recuperado el __ de _____ de 20__ de: [link del artículo en mhjournal.org](#)