

–CUEC–

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Mtro. José Felipe Coria Coral

Director ~ de agosto de 2012 a mayo de 2015

Cineasta María del Carmen de Lara Rangel

Directora ~ desde mayo de 2015

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM (CUEC) tuvo como objetivo fundamental la enseñanza de la expresión y las técnicas fílmicas, para formar profesionales universitarios en las ramas de Realización, Guión, Fotografía, Dirección de arte, Documental, Animación, Diseño de sonido, Ficción, Producción y montaje. Para eso, este año se crearon los colegios académicos por área de especialidad que permitirán localizar y atender las necesidades de cada área.

Los cineastas desempeñan su trabajo en diferentes medios de comunicación audiovisual como el cine, la televisión y video, en los que su quehacer pudo adoptar dos modalidades: la creación de obras como expresión artística personal, o bien, la producción de obras documentales con carácter informativo, educativo o científico. En ambos casos, el cineasta tiene una significativa e importante responsabilidad social, ya que su trabajo podría incidir directamente en la orientación de la opinión pública y en la adopción de conductas y hábitos de vida.

Las generaciones de egresados de esta escuela de cine, la más antigua de Latinoamérica, han participado de manera importante en la renovación del cine mexicano y aportaron su talento y formación universitaria al arte y la cultura del país. Por tanto, su quehacer abarca diversos ámbitos, con lo que contribuyeron a la difusión y preservación de nuestras distintas expresiones culturales.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Los alumnos de nuevo ingreso cursaron el primer y segundo semestre con el plan de estudios de la licenciatura en Cinematografía que comenzó a implementarse en enero de 2015. Si bien la actualización del plan, que señala la Legislación Universitaria corresponde hacerla a fines de 2018, consideramos fundamental implementar una bitácora de cambios, ajustes y necesidades que hemos identificado en la implementación de los dos primeros semestres. Por destacar sólo algunos de ellos mencionaremos:

- ✓ La creación de los colegios por áreas de conocimiento; lo que permitió pulir los métodos de enseñanza, ya que derivado del trabajo colegiado ha sido posible identificar los aspectos débiles en la formación de los alumnos.
- ✓ Con base en lo anterior, se diseñaron estrategias para solventar las carencias identificadas. Concretamente, podemos mencionar que se llevaron a cabo diversos cursos y talleres de formación complementaria.
- ✓ Además, se flexibilizó la exploración de los alumnos en los distintos campos de conocimiento.

La demanda de aspirantes para cursar la licenciatura en Cinematografía fue de 173, resultando aptos 18 aspirantes, mismos que conformaron la segunda generación de la licenciatura. Se registró un total de 103 alumnos inscritos durante 2015 y 2 alumnos egresados.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Como resultado de la participación en festivales nacionales e internacionales y concursos se obtuvieron nueve reconocimientos a los trabajos presentados de ficción y documental.

También es de destacar la nominación de tres cortometrajes documentales del CUEC dentro de la 57ª Ceremonia de entrega del premio Ariel 2015, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas: *Jefe del desierto*, dirigida por Alejandro Ramírez Collado; *Perreus*, dirigida por Kalien Delgado, y *Ulterior*, dirigida por Sabrina Muhate.

Se realizaron cinco cortometrajes con el tema “My city” mismos que fueron publicados en colaboración con el periódico inglés *The Guardian*: *El ritmo de la ciudad*, *24 boleros pasajeros*, *Lights out*, *Selenium blanche neige* y *Crónica de una marcha*.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Con un total de 30 ejercicios fílmicos, la Muestra Fílmica 2015 tuvo presencia en veinte sedes en distintas salas de la Ciudad de México.

Asimismo, el material que conforma este importante evento académico para nuestros alumnos, tuvo participación en 22 festivales nacionales e internacionales, entre los que cabe mencionar: La 57ª Ceremonia de entrega del premio Ariel 2015 que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM), la 30ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el 18 Festival Internacional de Cine Guanajuato, el 14º Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México (Macabro), la Décima edición de Shorts México, Festival Internacional de cortometrajes de México, la XIX Edición del Premio José Rovirosa, el Festival Pantalla de Cristal, el 13º Festival Internacional de Cine de Morelia; así como el 10º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo 2015. Mostra Escolas de Cinema. CIBA-CILECT y, luego de siete años de no seleccionar ningún trabajo del Centro, se tuvo presencia en la 63ª edición del Festival de San Sebastián, España.

Por otro lado, la Muestra Fílmica del CUEC se ha perfilado como el evento más importante en materia de difusión para este centro de estudios; anualmente presenta la mejor y más reciente producción de sus alumnos, da inicio a partir del mes de mayo y se exhibió hasta el mes de diciembre en diferentes sedes. Su importancia radica no sólo en difundir las obras con propósitos culturales, sino también cumple un fin académico pues permite a los estudiantes cerrar el ciclo de producción de toda película: la exhibición de la misma y el encuentro de la obra audiovisual con el espectador final.

En este 2015 la Muestra Fílmica llegó a su vigésima edición y estuvo compuesta por 30 cortometrajes, divididos en cinco programas de una hora y media cada uno, los cuales fueron exhibidos en 20 sedes, y a través de la señal de TV UNAM.

Como es tradición, las exhibiciones de la Muestra Fílmica realizadas en la Cineteca Nacional y el Centro Cultural Universitario van acompañadas por sesiones de preguntas y respuestas con los realizadores y se cuenta para ello con la presencia de destacados profesores de este centro de estudios.

EXTENSIÓN CULTURAL

Con el fin de atender la creciente demanda en formación en distintas áreas de la cinematografía, a través del departamento de Extensión Académica, el CUEC atendió a 398 estudiantes y público en general. La atención se dividió en 21 cursos, con un total de 375 asistentes y un taller con 23 asistentes.

Se llevó a cabo el primer Seminario Académico con la asistencia de 29 profesores del Centro Universitario, en el que se trataron puntos importantes sobre el plan de estudios y la enseñanza en el Centro.

Se impartieron los cursos Elementos Básicos para la Realización de Obras Didácticas, y Cápsulas Documentales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; además, se organizó la charla Derechos de Autor.

Se dieron dos charlas sobre la Importancia de los Acervos Fílmicos para la licenciatura de Cinematografía y la maestría de Cine Documental.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos participó en la 6ª Asamblea General Ordinaria 2015 de la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL), en la sede de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) de Buenos Aires, Argentina, de lo que deriva el nombramiento del CUEC como vocal en la mesa directiva, representada por distintos países, y de convenios sobre los planes de estudios para movilidad estudiantil.

El CUEC fue sede de la Escuela de Verano: Ética y Cine Documental, la cual se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de Tubinguen, Alemania, el Centro de Investigaciones

sobre América del Norte (CISAN) y el Instituto de investigaciones Estéticas. Participaron alumnos de diversos posgrados de la UNAM y alumnos de la universidad alemana.

En colaboración con el Instituto Mora se llevó a cabo el curso de Lenguaje Audiovisual e Investigación Social, impartido por el documentalista argentino Miguel Mirra.

Se celebraron convenios nacionales y un convenio de coedición con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

Se apoyaron proyectos de la maestría de Cine Documental de la Facultad de Artes y Diseño y otras facultades de la UNAM con información, proyección de películas y fotogramas del área de acervo fílmico del Centro así como también a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, en su práctica profesional.

Se participó en el Segundo Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías, organizado por Conaculta-SEP-INAH, y en el Día Internacional del Patrimonio Audiovisual en la Cineteca Nacional.

Se apoyó a la realización del documental: *Ríos, el de la Patria Grande* con la Universidad de La Plata, Argentina.

Se apoyó al coloquio La Izquierda Mexicana en el Siglo XX y al 30° aniversario del terremoto de la Ciudad de México.

Como parte de la atención que se brinda a instituciones visitantes que así lo soliciten, se realizaron en este 2015 cinco visitas guiadas para las instancias enlistadas a continuación: 1) University of Cambridge, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Universidad Autónoma de Baja California. Movilidad Estudiantil Internacional Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI); 2) Foro TV *Creadores Universitarios*; 3) Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; 4) Facultad de Artes y Diseño campus Taxco; 5) Colegio Montessori de Tepoztlán A.C.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Muestra Fílmica 2015 del CUEC fue transmitida por TV UNAM en programación semanal y repetición sabatina, siendo esta televisora considerada una sede más de exhibición. Además de estas transmisiones el CUEC participó en la 4ª temporada de Cine Club CUEC, transmitida por esta televisora del mes de marzo al mes de mayo, en los que se exhibieron 12 cortometrajes del CUEC acompañados con entrevistas a los realizadores. Para Cine Club CUEC se seleccionaron de manera conjunta con el solicitante los títulos a transmitir.

Para la difusión de la Muestra Fílmica del CUEC 2015 se editaron 2,000 ejemplares de su folleto y 200 carteles.

Se coordinó la logística para las grabaciones de dos programas especiales dedicados al CUEC en *Creadores Universitarios* de Foro TV Canal 4, con entrevistas a estudiantes y profesores,

así como la charla La experiencia del cine, en la que participaron: el realizador Ernesto Contreras, el diseñador de audio Alejandro de Icaza y el director de fotografía Carlos Hidalgo.

También se dio información a la comunidad CUEC mediante el uso del correo electrónico o bien mediante avisos en la vitrina de difusión.

Se coordinaron entrevistas para diferentes medios de comunicación.

En este año se realizó un boletín de medios para apoyar las actividades realizadas en el Centro.

Medios digitales

Para la difusión a través de medios digitales el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos utilizó las redes sociales Twitter y Facebook; a través de sus páginas oficiales (<https://www.facebook.com/CUECUNAMOficial/>; <https://twitter.com/CUECUNAM>) realizó publicaciones sobre las actividades organizadas por el CUEC, así como aquellas actividades en colaboración con otras entidades: cursos, clases magistrales, conferencias, proyecciones de la Muestra Fílmica del CUEC, el ciclo Después del CUEC y producciones de alumnos que se muestren en los distintos recintos culturales o bien en festivales de cine.

Así como también anuncios especiales por parte del centro, fechas de convocatoria a la licenciatura y por medio del llamado “Inbox” se resolvieron dudas de seguidores respecto a la escuela e ingreso de la misma.

En Facebook se contó con más de 8,000 likes y este año logramos aumentar el alcance de las publicaciones (de 4,000 a 14,000 personas por publicación) y el número de seguidores (4,100 nuevos seguidores).

En Twitter se obtuvieron 11,657 seguidores nuevos, número que día a día va en incremento.

Otro medio utilizado por el CUEC, es su página web oficial (www.cuec.unam.mx), en la que se publican los eventos relevantes del Centro, convocatoria de ingreso, libros y material de publicaciones propias del CUEC.

LIBRO Y LECTURA

El CUEC cuenta con un área editorial especializada en cine, a la fecha se han publicado 37 números de la revista *Estudios Cinematográficos* y 77 títulos de obras de grandes cineastas, investigadores y académicos.

En 2015 se mantuvieron 16 contratos editoriales internacionales con autores y editoriales de una decena de países; asimismo, tiene una distribución independiente en más de 80 puntos de venta en todo el país.

En 2015 se participó en presentaciones de libros en la Feria Internacional del Libro de Yucatán, con el fondo editorial dedicado al documental, y se realizó la presentación del libro

El cine actual, confines temáticos, con el que se rindió homenaje a su autor, el profesor Jorge Ayala Blanco, por sus cincuenta años de docencia cinematográfica.

Se editaron novedades editoriales del Centro, se realizó una segunda edición y reimprimieron algunos títulos. Se editó el número 37 de la revista *Estudios Cinematográficos* “3D, aquí, allá y en todas partes”, con un tiraje de mil ejemplares.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Se revisaron, hidrataron y proyectaron 52 medimetrajes en 16 mm en color y blanco y negro, que son parte del acervo fílmico del Centro.

Se escanearon 1,051 fotogramas de los títulos revisados; se inventariaron 65 títulos de negativos para su traslado a la Filmoteca, y se digitalizaron 3 copias compuestas.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos realizó las siguientes acciones:

Obra civil: concluyó los trabajos pertenecientes al Programa para la Red de Media Tensión que consistió en la instalación de fibra óptica redundante y equipamiento, y construcción de la subestación derivada en nuestro Centro.

Terminó los trabajos de canalización y tendido de fibra óptica para la Red Sísmica Mexicana de Ciudad Universitaria en el segmento perteneciente al Centro.

La Dirección General de Obras y Conservación construyó una artesa para basura.

En cuanto al equipamiento, adquirió e instaló equipamiento de audio complementario para integrar el sistema de audio Atmos de sonido envolvente a la sala de cine y actualizarla al nivel más avanzado de proyección cinematográfica profesional.

Dio inicio la instalación de una consola de audio de 128 canales, bocinas de alta fidelidad y equipos periféricos para la mezcla de pistas en sistema Atmos de Dolby (consola AMS Neve Gemini), en la Sala de Mezcla y Regrabación para beneficio del terminado de los cortometrajes y largometrajes de los alumnos del Centro.

Instaló 12 nuevas cámaras para aumentar el número de cámaras del circuito cerrado de seguridad a 35.

Finalmente, compró equipo cinematográfico para cubrir parcialmente las necesidades del nuevo plan de estudios correspondiente a la licenciatura en Cinematografía, ya que aumentó la matrícula de alumnos: dicho equipo consistió en ocho micrófonos, cuatro sistemas inalámbricos, cuatro grabadoras y accesorios, así como siete lentes, dos tripiés y equipos periféricos de cámara. El Centro recibió la donación de dos cámaras digitales.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

Los compromisos inscritos en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011-2015 a desarrollar por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y que registraron avances durante 2015, fueron los siguientes:

- *Proyecto 3.11. Formalizar como licenciaturas los programas educativos que se ofrecen en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.*

Las actividades para la implementación de la licenciatura en Cinematografía tuvieron que ver con cinco aspectos fundamentales enfocados en garantizar su fortalecimiento:

1. Dado que la matrícula de la primera generación de la licenciatura en Cinematografía es mayor a las anteriores generaciones, se trabajó en una logística que permitiera la optimización de los recursos. Es decir, en un mejor aprovechamiento del equipo tecnológico con que cuenta el Centro, de manera que se pudieran realizar un mayor número de prácticas filmicas, en los tiempos que establece el calendario escolar de la Universidad.
2. Asimismo, se ha trabajado en la implementación del segundo semestre, tanto desde la perspectiva académica como técnica, de acuerdo al nuevo plan de estudios.
3. Debido a que el plan de estudios plantea la profundización del conocimiento en alguno de los nueve campos del conocimiento cinematográfico, se ha puesto en marcha el trabajo colegiado en función de dichas áreas; para ello se han realizado reuniones periódicas.
4. En relación a la regularización de nuestra planta docente y la comunidad de egresados, se realizaron distintas reuniones con la Dirección General de Administración Escolar, las instancias correspondientes de la Facultad de Artes y Diseño, y la Secretaría de Educación Pública, con el fin de encontrar el mecanismo más adecuado para tal fin.
5. Para lograr la transformación en Escuela Nacional de Cinematografía, se proyecta crear una plataforma virtual que albergue las necesidades de la licenciatura.

Se analizó el proyecto de transformación del Centro a Escuela Nacional de Cinematografía y se diseñaron estrategias para mejorar la comunicación con la comunidad, así como para formar los colegios por área de conocimiento, el funcionamiento de las comisiones formadas el pasado 12 de mayo con la recién nombrada directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Con la inauguración de la Muestra Fílmica 2015 se dieron dos conferencias de prensa para anunciarla: dicha Muestra contó con una selección de 30 cortometrajes (25 de ficción y 6 de documental), dividida en cinco programas. Se crearon comisiones y colegio de profesores para una participación en conjunto para formalizar los planes de estudio y analizar metas y objetivos de cada una de las áreas sustantivas; con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) continuaron las reuniones para regularizar a los egresados con la próxima licenciatura. Además, se está realizando un análisis y balance del plan de estudios

vigente para presentar una propuesta de un plan fijo de los semestres 5° a 9°, esto con el fin de cubrir todos los conocimientos y especificaciones de cada materia sin exceder a un semestre más; se realiza en forma colegiada con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) el análisis de requerimientos académicos y la necesidad de mejorar la planta docente con plazas académicas que fortalezcan las áreas sustantivas de la enseñanza del quehacer cinematográfico; con la Facultad de Artes y Diseño, dentro de su sesión ordinaria del Comité Académico, se presentó a la maestra María del Carmen de Lara Rangel en su función oficial de directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se trataron además los asuntos correspondientes a la administración escolar, becas, estancias de investigación y movilidad; se llevaron a cabo reuniones con el secretario Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, para dar continuidad a la terminación de la nueva sede y finalizar la sala de cine, quien ofreció apoyo económico para mantenimiento del edificio e instalaciones del Centro; con la Dirección General de Obras y Conservación se realizó una visita para liberar la compra de equipo que integrará la sala de mezcla, y la culminación de la sala de cine.

Los requisitos para solicitar la transformación del Centro en Escuela Nacional se enviaron al Abogado General para una primera revisión y se está a la espera de la respuesta. Se logró la aprobación de cinco plazas; cuatro de ellas de técnico académico de medio tiempo y una de profesor de tiempo completo, éste como parte del aumento del personal académico para cubrir la demanda y nuevas necesidades del Centro que derivaron de la aprobación de la licenciatura y del proceso de transformación del Centro en Escuela Nacional. Se ha venido trabajando con el fortalecimiento de la planta docente por área de conocimiento para establecer las necesidades de cada área y así hacer los cambios necesarios al plan de estudios vigente y presentar una propuesta de un plan fijo.

- *Proyecto 9.8. Continuar con los programas de detección de nuevos talentos en la creación artística y cultural.*

Respecto a este punto los avances fueron los siguientes:

Con respecto al largometraje *El sueño de Marakame* se organizó el primer y segundo corte de la película. Se reelaboraron cuadros comparativos de alimentación, además de la organización de la documentación faltante para proveedores e integrantes del crew y en la revisión de contratos pendientes. Se realizaron sendas reuniones con el supervisor musical para conocer los avances con respecto a este rubro. Se trabajó en los efectos especiales de la película que faltaban por filmar para su conclusión, que incluye una animación digital que se realizó en el Foro del CUEC. Además, se realizó el corte final de la película. Se filmaron los *retakes* del llamado del venado y efectos especiales del mismo, se llevó a cabo el *conforming*, corrección de color e inserción de efectos y créditos, subtulado y copiado a DCP, Marter Blu Ray Y DVD. Y se llevó a cabo la etapa de post-producción.

El documental *La Historia Negra del Cine Mexicano* llegó a su etapa final, con la cesión de derechos del elenco y conformación del diseño de créditos iniciales y finales; se

esperaron las licencias de los caricaturistas para dar por terminado dicho trabajo, se hicieron las copias versión Vimeo para Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) para el Área de Distribución Internacional. El trabajo de conforme, corrección de color y máster se concluyeron al 100%.

El proyecto de tesis *El Buzo* de igual forma se concluyó de forma satisfactoria.

Mientras que las Óperas Primas Documental y Ficción 2015, *Rita y Mente revólver* respectivamente, se encuentran en etapa de preproducción, con los contratos de cesión de derechos del guión literario a la UNAM, con el trámite de las licencias y la creación de contratos correspondientes a cada una.

