

DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS

ACERVO Y PRESERVACIÓN CINEMATOGRÁFICA

La Filmoteca de la UNAM en el 2002 incorporó a su acervo, tanto por la vía de donativos como a través de depósitos, alrededor de 793 títulos provenientes de instituciones y de colecciones de productores privados, en especial pueden destacarse las de Raúl de Anda y Miguel Contreras Torres; ésta última por cierto, no solamente se logró repatriar de Estados Unidos sino que en ella se descubrieron dos filmes de gran interés: *Embrujo antillano*, codirigida por Juan Orol en 1945, y *Zítari*, cinta con sonido, hecha por el propio Contreras Torres en 1931, anterior a *Santa*, y que permite conocer la transición del cine silente al sonoro.

Por el lado de la preservación, tarea en la que la institución ha ratificado su prestigio tanto en el ámbito nacional como en el exterior, se avanzó en la custodia y conservación de diversos fondos como el *Gregorio Walerstein, Imágenes de la Revolución Mexicana, Embajada de Canadá, Asociación de Productores, Ajusco, Laboratorios Técnico y Asociados, Rubén Galindo, Multiservicios, Oro Films, Gonzalo Elvira y el Depósito Churubusco.*

Para evitar la pérdida de imágenes y sonido se ha consolidado la aplicación del programa permanente de monitoreo, dirigido tanto a la detección del síndrome de vinagre, como a advertir del grado de envejecimiento de los materiales de nitrato.

Bajo el también permanente programa de revisión de materiales, se obtuvo otro hallazgo importante, fueron encontrados tres cortos de alrededor de 1909: uno sobre el *Zócalo, Desfile* y uno de la *Corrida Gaona-Segura*.

Se pudo restaurar *El Tren fantasma*, de Gabriel García Moreno (México, 1927), con base en una investigación realizada por Esperanza Vázquez y editada por Manuel Rodríguez, en la que se insertaron stills provenientes del Archivo General de la Nación, del archivo de Marcela Luna Villatoro y fotogramas de la misma película.

En este año se hizo el duplicado de la *Colección Gayol*; se logró la restauración del negativo original de *El muerto murió*, curiosa película de Alejandro Galindo, realizada en 1939; el hallazgo en Estados Unidos, con su consiguiente repatriación del negativo en nitrato de 16 mm., de *María Candelaria*; y se llevó a cabo la reconstrucción del audio, a través del lenguaje de sordomudos, del sexto rollo de *La Mancha de Sangre*.

Asimismo, fue restaurada *Lacandones. Expedición Leonard 1955*, rescate fílmico, dirigido por Saudhi Batalla, que da cuenta de las exploraciones de los antropólogos Alfonso Caso y Aguirre Beltrán, hace medio siglo, por la selva chiapaneca.

Para la Filmoteca de la UNAM ha sido una línea básica de trabajo la relación con los archivos latinoamericanos, en particular a través de la asesoría y los esfuerzos de preservación de sus filmes; en el 2002 la institución capacitó a colegas del sur de la región.

Este año se organizó, como se ha venido haciendo desde su fundación, la V Reunión del Council North American Film Archive, CNFA. Finalmente, la Filmoteca de la UNAM hizo la propuesta para que en el proyecto Memoria del Mundo, de la UNESCO, se incluya la obra mexicana *Los olvidados*, de Luis Buñuel.

CATALOGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

En este periodo se mantuvo la revisión y actualización de las fichas de la base de datos denominada *Filmografía Nacional* para su publicación en el *Diccionario de la Producción Cinematográfica Mexicana, 1970-2000* y que ya se encuentra en las fases de edición en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Para enriquecer, más aún, esta obra que comprende más de 6 mil títulos, se digitalizaron en este año 900 imágenes fotográficas, carteles y fotomontajes, provenientes del acervo fílmico de la UNAM.

La utilización de nuevas tecnologías audiovisuales se concretó, por una parte, en la conclusión y presentación del primer DVD de la serie *Tesoros de la Filmoteca de la UNAM; Tauromaquia*; y, por otra, con la finalización del CD ROM *Memoria del Seminario de Cine-Clubes*.

Durante el año se mantuvo actualizada la página de la DGAC en Internet, que registró un incremento del 20 al 25% de usuarios. Nuestro sitio www.unam.mx/filmoteca recibió en el 2002 más de 50 mil visitantes y dio hospedaje a dos publicaciones electrónicas de: *Texto sobre Imagen*, referidas a cuatro actores de cuadro en el cine mexicano y a *Un episodio del cine silente nacional*.

Las publicaciones impresas sobre temas cinematográficos, especialmente desarrollados por investigadores universitarios, no tuvieron la continuidad deseada, sin embargo en el 2002 se presentaron *Joselito Rodríguez, Imagen del Sonido*, antología de la correspondencia de uno de los precursores del sonido cinematográfico, hecha por José Romay; *El cine mexicano a través de la crítica*, de Gustavo García y David Maciel; *Semo, fotógrafo*, de Emma Cecilia García de Krinsky, en colaboración con el Sistema de Fototecas del INAH; y logró publicarse el trabajo de Manuel González Casanova *Las grandes divas del cine italiano*. También pudo seguir al aire el programa *MagaCine*, en Radio UNAM, que cumple dos años de transmisiones.

La relación con las otras dos funciones sustantivas de la UNAM pudo confirmarse, por un lado, con la atención y asesoría a 160 investigadores nacionales y extranjeros. Por otro, a través de los seminarios *El Análisis del Film*, a cargo del profesor Francesco Casetti, docente de las universidades de Milán y Brescia, en Italia; *Nuevas alternativas para la producción filmica*, impartido por Pilar Ortega, de la productora española Canal Sur; y *King Kong, del Empire State a las Torres Gemelas*, desarrollado por el historiador y ensayista español Roman Gubern. En el ámbito extramuros la DGAC colaboró con el Instituto Mora en el desarrollo del *IV Curso de Lenguaje Audiovisual en Investigación Social* y participó en el *Segundo Coloquio de Historia del Cine Regional en México*, celebrado en Culiacán, Sinaloa.

Durante octubre, como ya es tradición, la DGAC se ocupó particularmente del documental; en esta ocasión el tema fue el *Documental Subacuático*, que contó con la colaboración del Canal 11 y la BBC. Para este fin estuvo en nuestro país Juan A. Romero, miembro del equipo responsable de la serie *Planeta Azul* y se llevaron a cabo diversas mesas redondas con especialistas en la temática.

La DGAC ha procurado fortalecer sus vínculos con la comunidad estudiantil de la UNAM, en especial por medio de ciclos, conferencias, seminarios y convocatorias que los motiven a acercarse más a la naturaleza cultural del cine. En el 2002 se lanzaron y premiaron los concursos de *Cartel y Crítica del 9º Festival Cinematográfico de Verano; José Rovirosa* al mejor documental en colaboración con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM —que esta sexta edición contó con 76 concursantes—; y de *Crítica al Primer Festival de Cine Iberoaméricano, Ibercine*.

Los acervos de la DGAC son reconocidos por la cantidad y variedad de sus contenidos. Vale la pena destacar el Centro de Documentación, cuya Biblioteca recibió alrededor de 500 libros, por

adquisición o donación; 230 publicaciones periódicas; 1,228 fotografías y carteles;150 títulos de películas en DVD o video y una docena de aparatos antiguos.

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Los altos costos de la producción cinematográfica en 35 mm. han constreñido nuestra participación en esa actividad. No obstante, el incursionar en el uso de nuevas tecnologías, en particular, con la adquisición de una unidad de rodaje en super 16 milímetros y sistemas de posproducción computarizados, pudo concluirse la producción de varios documentales; entre ellos destacó *El cielo enterrado, alineación solar del Templo Mayor de Tenochtitlan*, en coproducción con TVUNAM y CONACyT, que fue distinguido con el *premio a la mejor película científica iberoamericana* en la Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda, España.

En el año la DGAC respaldó la terminación del film de animación *La historia de todos*, de Blanca Aguerre.

Por el lado de los apoyos a la docencia y la consulta, se atendieron 109 solicitudes de transferencia de film a video, como de acceso a los materiales de archivo y stock shots. En ese sentido, se proporcionaron servicios de imágenes a diversas productoras de televisión, como TVUNAM a quien se brindaron ocho horas de material con escenas de nuestra Máxima Casa de Estudios para la producción de *Universidad en Movimiento*. Asimismo, como un proyecto que beneficiará la docencia, se concluyó la compilación *El cine en cortos*.

Complementariamente, finalizaron los rodajes de *Olimpiadas de minusválidos* y para la *Serie México, naturalmente* se concluyó la filmación de *Sierra de Huautla*.

En el periodo que nos ocupa, la Dependencia terminó el nuevo tiraje en video de la serie *La vida en México en el siglo XX*, que se ha convertido en una referencia audiovisual para académicos, estudiantes y el público en general.

Como cada año la DGAC, pese a la situación económica, logró apoyar con \$75 mil los ejercicios escolares del CUEC.

PROGRAMACIÓN Y ACCESO

El proceso de preservación y restauración no concluye con el salvamento técnico y físico de la obra cinematográfica, es esencial el esfuerzo de divulgación, en particular su exhibición. Este concepto mereció un proyecto particular denominado *Historias Recuperadas*. A lo largo del año y en especial en el marco del 42 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, se proyectaron los filmes

Tepeyac, dirigida por Carlos E. González y José Manuel Ramos (México, 1917); *Sherlock*, Jr., realizado por Buster Keaton (EUA, 1924); *La mancha de sangre*, de Adolfo Best Maugard (México, 1938); *iViva Madrid, que es mi pueblo!*, de Fernando Delgado (España, 1928); el ya mencionado *Tren Fantasma; Alma provinciana*, de Félix Joaquín Rodríguez (Colombia, 1926); y *Zítari*, de Miguel Contreras Torres (México, 1931). Todas las exhibiciones merecieron un especial acompañamiento musical.

Ciertamente también nos preocupa la problemática actual; la difusión del cine nacional reciente es una de nuestras atenciones, más aún si los nuevos realizadores no cuentan con las oportunidades de dialogar y encontrar una respuesta directa del público. A eso corresponde el Ciclo *Cineastas mexicanos contemporáneos*, que presentó: *Perfume de Violetas*, a cargo de Maryse Sistach; *Un mundo raro*, con Armando Casas; *De la calle*, que introdujo Gerardo Tort; *Pachito Rex*, con la presencia de Fabián Hofman; *Sin destino*, presentada por Leopoldo Laborde; y ¿De qué lado estás?, de Eva López Sánchez.

Por su parte, en el terreno de las obras internacionales que se divulgaron en el *Festival Cinematográfico de Verano*, éste llegó a su novena edición. Tan sólo en la Ciudad de México

reunió a 70 mil espectadores y se presentó en ocho ciudades más del país.

Se ha logrado, luego de un largo y continuado trabajo, una posición destacada en la oferta cinematográfica. La acumulación de esta tarea puede verse en una importante población que logró familiarizarse con la historia del cine, grandes autores, corrientes, géneros, tendencias y ejemplos de otras culturas fílmicas gracias a las exhibiciones en diversos puntos de la ciudad y, por supuesto, en el campus universitario.

Entre lo más sobresaliente de la exhibición cinematográfica que ofreció la UNAM cabe señalar algunos ciclos que se hicieron en colaboración con representaciones diplomáticas, institutos culturales o productoras independientes, por caso: *Nuevas tendencias del documental alemán, Cine suizo para América Latina; Hanna Schygulla; Refugiados en el cine, Jóvenes realizadores portugueses; Relatos obscuros de los claros del bosque*; el film *Mi querido Fidel*, un thriller documental que narra la historia de Marita Lorenz; la obra del realizador alemán Tom Tykwer, que cuenta con *María Mortal, Corre Lola corre y la Princesa y el guerrero*. También pueden citarse *Los territorios de María Félix*, una antología filmica de la actriz desaparecida este año; los ciclos *Cine Japonés Contemporáneo y Cine Francés de la Nueva Era; El México de Steinbeck*, homenaje al escritor en el primer centenario de su nacimiento; el *BBC Film Festival*, que brindó la oportunidad de reconocer a los cineastas británicos de los años noventa; la producción más reciente del CUEC; y ciclos dedicados a grandes maestros como *Federico Fellini*.

Este año inició una propuesta para acrecentar la oferta fílmica de calidad. En colaboración con la Cineteca Nacional y varias distribuidoras independientes, la DGAC emprendió el primer *Festival de Cine Iberoamericano*, genéricamente bautizado como *Ibercine*, que aspira, asimismo, no nada más a diversificar la hegemonía patente en la cartelera, sino a divulgar los temas, novedades y capacidades de los cineastas hispanohablantes.

En el sentido de difundir nuestra cultura cinematográfica en el extranjero se participó, entre otros, en la 8ª edición de la Mostra de Cinema Latinoamerica; la 12ª Semana de Cine Experimental; el Festival de Cine de Huesca; la Semana de Cine Fantástico y de Terror; el Festival Internacional de Documental y Cortometraje, celebrados en España; el Festival Cinesul, en Brasil; el Festival MEX-Artes-Berlín, en Alemania; el Festival Internacional de Ankara, en Turquía; el Festival de Valparaiso, en Chile; y la Muestra de Cine Mexicano, en Bélgica. Por otra parte se ha dado atención al copiado y subtitulaje al portugués de un interesante grupo de melodramas mexicanos para su exhibición en países con esta lengua, como ocurrió en el Festival de Río en octubre.

Una de las tareas básicas de la DGAC consistió en apoyar alternativas, respaldar las propuestas de organismos motivados a encontrar en la cultura cinematográfica un enriquecimiento de la percepción hacia temas socialmente relevantes. En ese sentido cabe apuntar los apoyos que la DGAC brindó al 8º Festival de Cine de niños y no tan niños; a las exhibiciones del Instituto Mexicano del Petróleo; a las cruzadas de la ACNUR; al Festival del Cine de Montaña de Banff; y a los ciclos de divulgación científica en colaboración con Universum.

Como cada año, también nuestras salas dieron espacio tanto al XXII Foro Internacional de la Cineteca Nacional, en septiembre y octubre; y a la XL Muestra Internacional de Cine, durante noviembre y diciembre.

Las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario, la Casa del Lago y el Salón Cinematográfico Fósforo, en el Colegio de San Ildefonso, fueron los recintos donde procuramos captar el interés del espectador, dado que desde julio por obras de ampliación del nuevo museo, que desafortunadamente no se han concluido aún, se tuvo que cerrar el Cinematógrafo del Chopo.

Sólo como ejemplo de la multiplicidad de la cartelera fílmica de la DGAC véase que en este año donde se programaron alrededor de 900 títulos, el cine europeo representó el 31%; España constituyó el 4%, Portugal 2%, Italia 2%, Francia 5%, Alemania 6%, Gran Bretaña 3%; otros países y las coproducciones alcanzaron el 7%. De Estados Unidos provino el 11% y de Canadá el 1%; el cine latinoamericano conformó el 48%, correspondiendo a México el 45%. Los filmes de Asia y Oceanía fueron el 3% y las coproducciones intercontinentales

llegaron a 6%.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DGAC

Con objeto de optimizar las funciones y ante la necesidad de ajustes a la plantilla de personal requerida por las autoridades universitarias, se planteó una reestructuración de la DGAC, que pueda responder a niveles de articulación y eficacia de acuerdo a los diferentes Programas de Apoyo y Fomento con los que se integró el Proyecto General de Trabajo y que ha sido la base de sus actividades. En el nuevo organigrama figuran las Subdirecciones de Preservación, Producción, Documentación y Catalogación, así como la nueva Unidad de Programación y Acceso.

