

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFÍCOS (CUEC)

Cineasta Armando Casas Pérez – Director – abril de 2004

Mtro. José Felipe Coria Coral – Director – agosto de 2012

La presente memoria incluye todos los rubros en los que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos ha desarrollado sus labores en el último año. Históricamente se han cumplido las metas, buscando ampliarlas un poco más cada vez. Es así que se ha consolidado la presencia del Centro tanto en publicaciones como en cursos de extensión académica. Ello permite que al exterior de la comunidad universitaria el Centro tenga una presencia constante. Internamente la oferta pedagógica se ha mejorado sustancialmente, con vistas a la Licenciatura en Cinematografía, que podría aprobar el Consejo Universitario en 2013. Es así que el CUEC trabaja de manera dinámica como un centro de Difusión Cultural que está por cumplir medio siglo de vida. Un centro que funciona como escuela y que en ese afán busca mantenerse como la escuela líder de cinematografía tanto en México como en Latinoamérica; una escuela que capitaliza su casi medio siglo de experiencia docente para beneficio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Año con año, una de las tareas fundamentales del CUEC ha sido la formación de estudiantes. La conclusión de los estudios y el proceso de egreso para los estudiantes del Centro consiste no sólo en cubrir de manera favorable los créditos establecidos en el plan de estudios, sino también en la elaboración de una tesis fílmica y la presentación de un examen ante un grupo de sinodales. Una prioridad a atender durante 2012 fue el bajo porcentaje de estudiantes que egresan. A través de la implementación de un conjunto de medidas logramos el egreso de siete alumnos, cifra notable si consideramos que cada generación está conformada por quince alumnos y que en años anteriores el promedio anual de estudiantes egresados oscilaba entre uno y dos.

En el mismo ámbito de la formación académica, una de las prioridades de los últimos años ha sido el desarrollo y mejoramiento del proyecto para crear la Licenciatura en Cinematografía. Las actividades de este año estuvieron enfocadas a integrar las distintas observaciones recibidas en las diversas instancias responsables de evaluar este proyecto. Como resultado de este esfuerzo se logró obtener un dictamen favorable emitido por el pleno de los consejos académicos, quedando pendiente sólo la aprobación del Consejo Universitario.

La Maestría en Cine Documental, auspiciada por el Posgrado en Artes y Diseño de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), ha logrado un avance sustancial con el ingreso de la segunda generación de alumnos y la puesta en marcha de actividades académicas como el Primer Coloquio Interno de la Maestría en Cine Documental. Ambos aconteci-

mientos son un reflejo del fortalecimiento académico del Centro. Por un lado, con cada generación se amplía y nutre la planta docente, misma que conjunta tanto los saberes de cineastas como los de profesionales provenientes de otras áreas, pero especializados en el análisis de la cinematografía. Eventos como el coloquio fomentan el intercambio entre estudiantes y académicos. Asimismo, la metodología puesta en práctica en los proyectos de investigación-realización que desarrollan los alumnos de la maestría, permiten la integración y participación de los alumnos del CUEC.

En colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), el CUEC ha iniciado un proyecto de educación en línea, el cual tiene como objetivo aumentar la oferta educativa en el ámbito de la cinematografía, de manera que pueda resultar accesible para una cantidad más amplia de público.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

El CUEC realiza anualmente su Muestra Fílmica, exhibición itinerante en la que se reúne la mejor y más reciente producción fílmica de este Centro de Estudios y que, a partir de mayo, se exhibe en diferentes recintos del Distrito Federal y algunos estados de la República.

Durante el 2012 la Muestra Fílmica CUEC se compuso por cinco programas, con duración de una hora quince minutos cada uno, contó con 24 sedes y fue vista por cerca de cinco mil espectadores.

Las sedes universitarias fueron las siguientes: Centro Cultural Universitario, Museo Universitario del Chopo, Casa del Lago *Juan José Arreola*, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Museo de la Luz, Escuela Nacional de Artes Plásticas, facultades de estudios superiores (FES) Cuautitlán y Acatlán, Centro Académico Cultural UNAM, Campus Juriquilla y Morelia. Además de las sedes externas como: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Fabrica de Artes y Oficios de Oriente (FARO de Oriente), Museo Soumaya, Museo Nacional de Arte, Instituto Francés para la América Latina, Cine Lido (sede alterna de la Cineteca Nacional), Cinemanía Plaza Loreto, Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), Cactux Multiforo Cultural, Colegio Civil Centro Cultural Universitario (UANL), Cinemateca *Luis Buñuel* en Puebla, Festival Rodando en San Luis Potosí y Festival de Cortometraje de Mérida, Yucatán.

Cabe destacar que la Muestra Fílmica también contó con exhibiciones por televisión en TVUNAM y el Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los cortometrajes estudiantiles que se terminaron durante 2012 fueron: **El rey del otro cine; Las montañas invisibles; El árbol; El tiempo y la memoria; Ruinas; Requiem para la eternidad; Inverso, tres vueltas en posición C; En aguas quietas; Pus, y Días distintos.** Por otro lado, las más recientes óperas primas del CUEC: **Mundo raro, El Mago, La vida inmune, Rito Terminal, La mitad del mundo, Paciente interno, Todo el mundo tiene alguien menos yo, Azul intangible y Flor de fango,** tuvieron presencia en la Selección Oficial de 20 festivales nacionales y once internacionales.

Dentro de los festivales nacionales se encuentran: el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine *Aciertos*, en el marco de la Segunda Edición del Festival Internacional de Cine

UNAM (FICUNAM), Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG27), 8ª Edición del Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki, *Contra el Silencio Todas las Voces*, *Mix México: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video*, XV Festival Internacional de Cine de Guanajuato, 8ª Edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey, 4º Festival Internacional de Cine Universitario Lanterna, Decimosexta edición del Premio *José Rovirosa*, Festival Internacional de Cortometraje Short Shorts Films Festival de la Ciudad de México 2012, *Macabro*/Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, 1er Festival de Cine TX en Tequisquiapan, Festival de cortometraje Proyección Corta, Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsDF), Festival Internacional de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror *Mórbido*, Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí (Rodando), 8ª Edición del Festival Internacional de Cine de Acapulco (FICA) y Baja Festival Internacional de Cine en Los Cabos.

Mientras que los festivales internacionales fueron los siguientes: Asociación Rencontres Cinemas d'Amérique Latine de Toulouse; 51 Semaine de la Critique, Cannes; 14 Tel Aviv International Student Film Festival; 7º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Mostra Escolas de Cinema CIBA-CILECT; 40 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca; CILECT Prize 2012. Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision; Festival de Cine Latinoamericano en Singapur; 11th International Student and Video Festival, Beijing Film Academy (BFA). República Popular de China; 25 Edición del International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFFA), BLUE Ocean Film Festival y Festival Internacional de Cine Policiaco, Bélgica.

Destaca también la nominación al Ariel que entrega la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, en la categoría de Mejor cortometraje documental, para la tesis filmica **Extraño rumor de la tierra cuando se abre un surco** de nuestro egresado Juan Manuel Sepúlveda.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

En el área de Extensión e Intercambio Académico se impartieron siete cursos y dos diplomados, atendándose a 340 personas externas al Centro interesadas en nuestra oferta pedagógica. Cabe destacar que este año se firmaron dos convenios con la Universidad de Ciencias y Tecnología Descartes, S.C., ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para impartir los diplomados de Guión cinematográfico y de Narrativa y realización cinematográfica.

Se impartieron dos cursos, uno de guión y otro de lenguaje cinematográfico en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por último se impartió un curso de guión en la Universidad Autónoma de Chiapas.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En esta área, por medio de la participación que el Centro mantiene con las escuelas del CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision), se han iniciado labores para establecer intercambios académicos constantes que beneficien a estu-

diantes y profesores por igual. Se busca con ello que nuestra comunidad tenga presencia en otras latitudes del mundo, como ya sucede con la Beijing Film Academy (BFA), escuela con la que está coproduciéndose la ópera prima **Bi'an**.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Un gran número de cortometrajes del CUEC se transmitieron en canales culturales de televisión, como Canal 22 y la Red Edusat, dentro de los programas **Barra de verano** o **Corto circuito**; se mantuvo además la comunicación con el programa de televisión **Cine-secuencias TV**, el cual presentó notas y entrevistas sobre los trabajos en postproducción de esta casa de estudios.

De manera activa se trabajó con **Gaceta UNAM**, Radio UNAM y en general con los medios de comunicación impresos o radiofónicos, con el fin de informarles mediante boletines de prensa sobre los premios o reconocimientos otorgados a los trabajos del CUEC, así como la promoción de la Muestra Fílmica CUEC 2012.

LIBRO Y LECTURA

Durante 2012 se editaron los siguientes libros: **Masao Adachi**, de Go Hirasawa (compilador), en coedición con el FICUNAM, tanto en versión español como bilingüe español e inglés; **Alfredo Joskowicz: Una vida para el cine**, de Jaime García y Orlando Merino, coeditado con el Instituto Mexicano de Cinematografía; **Las cinco claves de la cinematografía**, de Joseph V. Mascelli; **La Revolución traicionada: Dos ensayos sobre literatura, cine y censura**, de Eduardo de la Vega, coeditado con TV UNAM; la segunda edición de **Montaje cinematográfico: arte de movimiento**, de Rafael C. Sánchez, y la segunda edición de **Pantalla de cartón**, de José Hernández, esta vez en coedición con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. El total de libros editados sumó 7 400 ejemplares.

La base de datos CUEC 1963-2012: todos los alumnos, todas las películas, coordinado por el Departamento de Publicaciones, reúne a todos aquellos que han ingresado al Centro, identificados con su credencial del CUEC, así como todas las fichas técnicas de todas las películas producidas en el Centro, las cuales pueden ser consultadas por nombre, título o generación. Asimismo, en febrero se publicó un número de la revista **Estudios Cinematográficos**: el 35 "La puesta en escena en cine y en teatro". A esto se agregó la publicación del folleto de la Muestra Fílmica CUEC 2012, con un tiraje de dos mil ejemplares, cuyo diseño se realizó a partir del concurso de cartel para alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y del CUEC.

A nuestras novedades y reediciones se sumó nuestra política de reimpressiones, que procura mantener vivo nuestro fondo editorial, particularmente de aquellas publicaciones que se han convertido en libros de texto, como lo es la colección **Cuadernos de Estudios Cinematográficos**, de la cual se reimprimieron este año, en tirajes de 500 ejemplares, los siguientes números: 2. Dirección de actores, 3. Producción cinematográfica, 4. Música para cine, 5. Dirección artística, 6. Realización y 12. Cineastas en conversación; así como los li-

bros **El arte de la escritura dramática**, de Lajos Egri, y **Pensar el sonido**, de Samuel Larson, ambos en tirajes de mil ejemplares, con lo que el total de reimpresiones se elevó a cinco mil ejemplares.

Estas cifras nos dieron por resultado un producción editorial total –incluyendo libros, revista y folleto– de 17900 ejemplares, la cual se distribuyó, junto con el resto de nuestro fondo editorial, en la red de librerías de la UNAM, así como en las principales librerías culturales y comerciales de todo el país, como Educal, Gandhi, El Péndulo, FCE, entre otras. Además de participar en la Feria de Cine y Televisión en el WTC y en la Feria del Libro de Arte y Diseño de la ENAP, y en todas aquellas en las que difunde y comercializa nuestro fondo la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

Es importante destacar que este año se firmaron cuatro contratos internacionales: uno con la editorial alemana Carl Hanser Verlag para la traducción de **Licht, Chatten und Bewegung**, de Volker Schlöndorff; otro con Indiana University Press para la traducción de **Introduction to Documentary**, de Bill Nichols, así como dos más de manera directa, uno con Susan Ray para la edición de **I was Interrupted: Nicholas Ray on Making Movies**, y otro con Carl R. Plantinga, autor de **Rhetoric and Representation in Nonfiction Film**.

La ciudad de Guadalajara fue el centro de nuestras tareas de difusión, primero, en el marco del Festival Internacional de Cine se presentó, el 5 de marzo, el libro **Alfredo Joskowicz: Una vida para el cine**, como parte del homenaje nacional que varias instancias cinematográficas del país le rindieron al que fuera director del CUEC durante el periodo 1989-1997; el día 7 de marzo se presentó el número 35 de la revista **Estudios Cinematográficos**; en tanto que el día 19 de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) se presentaron **La Revolución traicionada** de Eduardo de la Vega y **Las cinco claves de la cinematografía**. Varias de estas presentaciones fueron cubiertas por medios como **Gaceta UNAM**, Inventario de TV UNAM y **Cinesecuencias** del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos realizó tratamiento de preservación a 96 copias de trabajos escolares.

Fueron escaneadas 2 046 fotografías e imágenes a partir de fotogramas de 93 títulos y se entregaron al área de publicaciones del Centro para la base de datos sobre alumnos, que está en proceso de depuración; también se corrigieron las fichas técnicas y sinopsis para dicho archivo. Se elaboraron dos fichas de diagnóstico del estado de cada copia en existencia, en el área de acervo filmico.

También se hizo la digitalización del documental **¡Los encontraremos! La represión política en México**. Como prueba de ruta tecnológica, se videograbó mediante cámara digital de alta definición la película **Chihuahua un pueblo en lucha** y se copió a DVD con apoyo de alumnos regulares y externos del Centro.

Además, se hizo la proyección, selección y escaneo de fotogramas de los ejercicios del Centro para uso de comunidades interna y externa (documentalistas, tesis y exalumnos).

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

La nueva sede para nuestro Centro se encuentra en proceso final. Se construyeron cafetería, alumbrado, drenaje, diversos exteriores y estacionamiento para 70 vehículos, además de realizarse las instalaciones de cableado estructurado y equipamiento de voz y datos, así como de un montacargas.

Asimismo, se recibió la primera remesa de mobiliario de línea y especial; de igual forma se instalaron persianas.

Por otro lado, se inició la construcción del aislamiento y acondicionamiento acústicos del foro de filmación, el laboratorio de imagen y sonido, las salas de video proyección, de grabación y de mezcla, así como del área de cubículos de edición no lineal. Están en proceso la licitación del acondicionamiento acústico de la sala de proyección cinematográfica y de la sala de regrabación con normativas Dolby y THX, así como la licitación de la primera fase de equipamiento de posproducción. Cabe observar que el aislamiento y el acondicionamiento acústicos adosados a la arquitectura de las áreas de posproducción del nuevo edificio del CUEC son fundamentales para la operación del flujo de trabajo de los equipos de nuevas tecnologías en cine, audio y video que ahí se instalarán.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

Los compromisos inscritos en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011–2015 que competen al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y que registraron avances durante 2012, fueron los siguientes:

Que la formación artística profesional otorgada por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos reciba el reconocimiento académico oficial. A este respecto, el Centro se encuentra a la espera de recibir la resolución sobre la cual quedará aprobado el nuevo plan de estudios, tomando en cuenta opciones terminales de especialidad (dirección de ficción, dirección de documental, dirección de animación, fotografía, producción, sonido, edición, guión) que posibiliten la ampliación de cobertura y, con base en un criterio de flexibilidad curricular, la articulación con otros planes de estudio afines.

Una vez obtenida la aprobación del H. Consejo Universitario como Licenciatura en Cinematografía, y de acuerdo a las fechas que ellos establezcan, se procederá a su aplicación en el periodo escolar que corresponda.

Continuar con la incorporación en todas las áreas del quehacer cinematográfico profesional de los nuevos talentos surgidos en los Programas de Óperas Primas para Egresados del CUEC (Ficción y documental). En este sentido se cumple tanto con el programa como con el proyecto, gracias a que la filmación de la Ópera Prima Documental y de Ficción se realizan como parte del Programa de Óperas Primas para Egresados del CUEC.