

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)

Mtro. José Felipe Coria Coral

Director

Agosto de 2012

La presente Memoria incluye los rubros que el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos desarrolló en el último año. Destaca entre ellos la aprobación de la Licenciatura en Cinematografía en la sesión que el Consejo Universitario llevó a cabo el 11 de diciembre de 2013. También la mudanza de sus anteriores instalaciones en la Colonia del Valle, donde estuvo durante 38 años, a las nuevas en Ciudad Universitaria, que significan asimismo una mejora tecnológica y pedagógica para beneficio de nuestra comunidad. Con esto refrenda su compromiso histórico de cumplir las metas que se propone, mismas que busca ampliar un poco cada año. Es así que en el presente año se ha trabajado para consolidar la imagen del Centro sobre todo en publicaciones, ampliando su presencia al firmar diversos convenios de coedición con otras instancias de la UNAM; también en su área de Extensión Académica, donde se está incrementando la oferta de cursos para la comunidad universitaria así como para el público en general. De igual forma, se continúa trabajando para que el Centro en breve pueda ofrecer cursos en línea. Todo esto permite que el Centro mantenga una presencia constante. Internamente la oferta pedagógica se mejora cotidianamente con vistas a la aplicación de la Licenciatura en Cinematografía. Es así que el CUEC trabaja de manera dinámica como un centro de difusión cultural que al cumplir medio siglo de vida insiste en mantenerse a la vanguardia y actualizado. Un Centro que funciona como escuela y que en este afán busca mantenerse como líder en la enseñanza cinematográfica tanto en México como en Latinoamérica; una escuela que capitaliza su medio siglo de experiencia docente, con miras al siguiente medio siglo, para beneficio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las actividades más relevantes durante 2013 están permeadas por la aprobación del plan de estudios para la Licenciatura en Cinematografía, por parte del Consejo Universitario. Se trata de un programa que permitirá, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de estudiantes, el fomento de las nueve especialidades que forman parte del conocimiento cinematográfico y la vinculación de los egresados con diversos posgrados. También es posible subrayar que es el segundo año consecutivo en donde superamos el número de egresados, cerrando con un total de 10 alumnos. En lo que se refiere a la demanda, el CUEC tuvo un total de 486 aspirantes.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Anualmente el CUEC se encarga de organizar, programar y coordinar la Muestra Fílmica CUEC, la cual reúne la mejor y más reciente producción de cortometrajes realizados en la institución a lo largo de un ciclo escolar.

Durante el 2013 la Muestra Fílmica CUEC se presentó en 11 sedes: el Centro Cultural Universitario, la Cinete-ca Nacional, la Cinemateca Luis Buñuel en Puebla, el Museo Universitario del Chopo, la Casa del Lago “Juan José Arreola”, el Centro Académico Cultural UNAM campus Juriquilla, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM, el Centro de Estudios Superiores en Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Biblioteca Vasconcelos y el Centro de Capacitación Cinematográfica AC.

La Muestra Fílmica fue vista por un total de 2 753 espectadores y se contó con sesión de preguntas y respuestas en cuatro de sus sedes. Los cortometrajes del CUEC que se exhiben en la Muestra Fílmica anual son inscritos durante un año para participar en festivales nacionales e internacionales, muchos de ellos logran formar parte de la Selección oficial.

Se participó en 22 festivales nacionales como: el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine Aciertos, en el marco de la Tercera Edición del Festival Internacional de Cine UNAM; en el 10 Festival de Cine de Todos Santos Baja California Sur; en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara FICG28; en el 6º Festival Internacional Cine en el Campo; en el Primer Festival de Cortometraje de Huamantla, Pueblo Mágico 2013; en la 55 Ceremonia de Entrega del Ariel 2013 (con seis nominaciones por dos Óperas primas y un cortometraje documental en competencia); en el Mix México: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video; en el 5º Festival de Cine Mexicano de Durango; en el XVI Festival Internacional de Cine de Guanajuato; en el Festival Internacional de Cine de Monterrey; en la Decimosexta edición del Premio José Rovirosa; en la X Muestra Internacional de mujeres en el cine y la televisión; en el Festival Internacional de Cortometraje Short Shorts Films Festival de la Ciudad de México; en el Macabro-Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México; en el Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Sci-Fi Feratum Film Fest; en la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); en el Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca; en el 8º Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsDF; en el Festival Internacional de cine FIC Puebla 2013; en el Segundo Festival Metropolitano de Cineminuto y Nanometraje; en el 6º Festival de cine y video documental Zanate; en el concurso Hazlo en Cortometraje. Emprendedores Ambientalistas; y en el Cinefest Proyección Corta 2013.

Los trabajos fílmicos del CUEC también estuvieron presentes en la selección oficial de diez Festivales Internacionales, tales como: el 31º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, el 15º Festival Internacional de Escuelas de Cine en Viena, el Hot Docs Canadian International Documentary Festival, el 5th Tel Aviv Student Film Festival, en el 41 Festival Internacional de Cine de Huesca, el 8º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. 6ª Mostra Escolas de Cinema CIBA-CILECT, el London MexFest, el 12th International Student Film and Video Festival in Beijing Film Academy, el CILECT Prize 2013. Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision, y el 35 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. En total el CUEC tuvo presencia en la selección oficial de 32 festivales.

Siendo el 2013 un año tan relevante para la institución, se prepararon una serie de actividades especiales con motivo de los festejos por su 50 aniversario; se llevó a cabo un Homenaje dentro del Festival Internacional de Cine (FICUNAM) en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario en CU, se presentó una Muestra Retrospectiva de cortometrajes del CUEC en el marco del 28 Festival Internacional de Cine en

Guadalajara, la cual estuvo compuesta por trabajos filmicos de destacados egresados como Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki, Luis Estrada, por mencionar algunos.

El aniversario del CUEC tuvo un lugar importante en el XVI Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en donde, además del homenaje que se le rindió a la institución, también contó con una selección especial de cortometrajes que se exhibieron en el ciclo **Retrospectiva CUEC 50 años**, en el Teatro Santa Ana en San Miguel de Allende.

La exhibición de ciclos especiales con cortometrajes del CUEC para recordar su aniversario continuó durante el resto del año. Es el caso del 41º Festival Internacional de Cine de Huesca, el Festival Short Shorts México, la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el Mix México: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video o la Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión.

El ciclo **Retrospectiva CUEC 50 años** estuvo compuesto por cinco programas con cortometrajes seleccionados de entre toda la lista de títulos en acervo, y contó con exhibiciones en el Centro Cultural Universitario, la Cineteca Nacional y el Museo Universitario del Chopo.

De manera conjunta con a la Secretaría de Relaciones Exteriores, las Óperas primas realizadas en el CUEC son exhibidas en el extranjero en espacios no competitivos, como el Festival de Cine Internacional de la Universidad Estatal en Sacramento, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en Tailandia, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en el Instituto Cervantes de Moscú en Rusia, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en la Cinemateca Brasileña en São Paulo, Brasil, el Ciclo Nuevo Cine Mexicano en el Instituto Cervantes de la ciudad de Casablanca en Rabat, Marruecos y el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo del Instituto Cervantes en El Cairo, Egipto.

Dado el interés de instituciones académicas y culturales por conocer las nuevas instalaciones del CUEC, durante el 2013 se atendieron un total de cinco visitas guiadas, ejemplo de ello es la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, que asistió a la visita con 60 estudiantes de la Facultad en Ciencias de la Comunicación.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Se efectuaron nueve cursos y un diplomado. En total se inscribieron 262 personas. Los recintos donde se llevaron a cabo estos cursos fueron tres.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Se firmó convenio con la Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para llevar a cabo el diplomado de Guión cinematográfico.

Se establecieron vínculos con el TEC de Monterrey campus Chihuahua, donde tres maestros del CUEC impartieron cinco cursos a alumnos de la Licenciatura de Comunicación y Medios Digitales.

Se atendieron dos solicitudes recibidas por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde se impartieron los cursos El componente indígena en el cine y Realización audiovisual, dando cumplimiento a los convenios establecidos entre la UNAM y las universidades estatales.

La Escuela Nacional de Conservación y Restauración nos buscó para establecer vínculos y se concretó un curso de documental en sus instalaciones y posterior a éste se llevó a cabo un cineclub.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo del año se logró transmitir varios cortometrajes del CUEC en programas como: **Navegantes de las islas** de TV UNAM, el Canal 30 digital (OPMA) en los programas Barra de Verano, Diálogos entre el Cine y la Educación, Escuelas de cine y en el Homenaje al maestro Alfredo Joskowicz, así como en el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal en el canal Capital 21. También se logró presentar en televisión la Muestra Filmica CUEC 2013, la cual fue transmitida por TV UNAM en programación semanal y sabatina.

Durante el año se realizaron 16 boletines de medios que fueron enviados a los medios de comunicación como prensa, radio, TV y redes sociales.

Medios digitales

En atención al proyecto de usos de medios digitales en la Universidad Nacional, el Departamento de Publicaciones del CUEC participó en el taller Producción y edición de e-Books, organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), a fin de conocer los métodos para la conformación digital de libros y publicaciones periódicas de acuerdo a las distintas salidas electrónicas que actualmente se ofrecen en el mercado, desde los requerimientos en el diseño y diagramado en los programas editoriales –InDesign, Photoshop, Illustrator y Acrobat Pro (PDF)– hasta las plataformas diversas de salida para los usuarios –iPad, Android y teléfonos inteligentes–, así como el uso de la computadora personal para este propósito.

Gracias al conocimiento adquirido y contando con el respaldo y orientación de los docentes y técnicos de la DGTIC se proyecta para 2014 estructurar la versión digital de la revista **Estudios Cinematográficos**, así como analizar los derechos patrimoniales de las obras editadas por el CUEC que sean susceptibles de comercializar en sus versiones digitales.

Resta recordar sobre el particular que la conformación de los originales para la impresión de las publicaciones de manera tradicional, es decir, en papel, se realiza a través de la utilización de equipo y programas digitales de cómputo.

LIBRO Y LECTURA

Se editaron un total de seis novedades editoriales: **Relatos sobre la violencia**, de Armando Casas, et al., en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras; **Luz, sombra y movimiento**, de Volker Schlöndorff, en coedición con la Cátedra Ingmar Berman en Cine y Teatro y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial; **Esculpir el tiempo**, 4ª edición, de Andrey Tarkovski; **Un cineasta interrumpido**, de Nicholas Ray; **Poética del instinto: La perla**, de John Steinbeck y Emilio Fernández, de Reyes Bercini, e **Introducción al cine documental**, de Bill Nichols; estos tres últimos en coedición con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Estos títulos sumaron un total de ocho mil ejemplares impresos.

Destaca que este trabajo editorial deriva de cuatro contratos internacionales con casas de Alemania, España y Estados Unidos, lo que significó que sus originales para traducción provinieran de las lenguas alemana e inglesa. Asimismo, es de gran relevancia que dentro de las actividades de difusión, la presentación del libro **Luz, sombra y movimiento**, contó con la presencia de su autor, el gran cineasta alemán Volker Schlöndorff.

Con la finalidad de mantener vigente el fondo editorial y atender la demanda creciente de nuestras publicaciones, se reimprimieron cuatro títulos durante este año: **Enseñanza de la cinematografía; El diseño en el cine**, de Héctor Zavala; **Manual básico de producción cinematográfica**, de Carlos Taibo, et al., **El cine y la estética cambiante**, de Reyes Bercini, todos ellos profesores del Centro.

El total de ejemplares de las ediciones se distribuyen, junto con el resto de nuestro fondo editorial, en la red de librerías de la UNAM, así como en las principales redes de librerías culturales y comerciales de todo el país, como Educal, Gandhi, El Péndulo, FCE, entre otras.

Se publicó el programa y el cartel de la Muestra Fílmica del CUEC 2013, cuyo diseño fue realizado por el alumno ganador del 8º Concurso de Cartel de la Muestra Fílmica, para alumnos del CUEC y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Como parte de los festejos por el 50 aniversario del CUEC, el Departamento de Publicaciones diseñó el logotipo conmemorativo; además, en este mismo marco, se convocó a alumnos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y del Centro al concurso para el diseño del nuevo logotipo de la Institución, ambos logotipos se aplicaron en 2013 en hojas membreteadas, redes sociales, carteles y demás instrumentos de difusión, comunicaciones oficiales y producciones audiovisuales donde colabora el Centro; un alumno de la ENAP fue el ganador del concurso.

En cuanto a la difusión editorial, y dentro del marco del 50 aniversario del CUEC, el CUEC participó en el homenaje que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara le rindió al Centro, con la entrega del premio Mayahuel; asimismo, dentro de este escenario del Festival se llevó a cabo la conferencia "Montaje cinematográfico, arte de movimiento y el fondo editorial del CUEC".

Asimismo, se tuvo presencia en diversas ferias internacionales a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, como la del Palacio de Minería de la UNAM y la FIL de Guadalajara; además, de manera directa, el CUEC participó en la Expo Cine Video y Televisión, organizada por Pantalla de Cristal en el World Trade Center de la ciudad de México, y en la 6ª Feria del Libro de Arte y Diseño de la ENAP, en Xochimilco.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Durante 2013 se revisaron, hidrataron y proyectaron 71 títulos en 16 mm color y blanco y negro, perteneciente al acervo fílmico del Centro.

Se escanearon alrededor de 1291 fotogramas de los ejercicios fílmicos revisados. Se logró digitalizar siete ejercicios a partir de las copias compuestas y se restauraron 101 materiales.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Se realizó la mudanza a la nueva sede del Centro en el campus Ciudad Universitaria.

Obra civil: se concluyeron los trabajos iniciados en 2012 de aislamiento acústico para las áreas de Foro Chico, Foro Grande, Sala de Premezcla, Sala de Grabación, Sala de Proyección Video, cubículos de Edición y Laboratorio de Imagen y Sonido. Se realizaron los trabajos de aislamiento y acondicionamiento acústicos para las áreas de Sala de Regrabación de Sonido y Sala de Proyección Cinematográfica.

Equipamiento: se instalaron equipos de audio-video y proyectores para las cinco aulas teóricas y la sala de proyección de video. Se instalaron consolas de audio y periféricos en las áreas de Sala de Premezcla y Sala de Grabación de locuciones, doblaje y música. Se instaló ductería y cableado para equipos de audio y video en la Sala de Mezcla y Regrabación de Sonido y la Sala de Proyección Cinematográfica. Se realizaron ajustes al Telecom. Se instalaron cámaras de seguridad. Se inició la instalación de detectores de humo y alarmas de incendio.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

Los compromisos inscritos en el Plan de Desarrollo de la Universidad a desarrollar por el CUEC y que registraron avances durante 2013, fueron los siguientes:

Formalizar como licenciaturas los programas educativos que se ofrecen en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Como parte integral de la UNAM, el CUEC sostiene las tres funciones sustantivas de la Universidad, docencia, investigación y difusión de la Cultura. En este sentido, las actividades más relevantes durante 2013 están permeadas por la aprobación del plan de estudios para la Licenciatura en Cinematografía, por parte del Consejo Universitario en su sesión efectuada el 11 de diciembre de 2013, presentada por la Escuela Nacional de Artes Plásticas que es el Consejo Técnico afín de este Centro Universitario. Se trata de un programa que permitirá, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de estudiantes, el fomento de las nueve especialidades que forman parte del conocimiento cinematográfico y la vinculación de los egresados con diversos posgrados.

El plan de estudios aprobado para la Licenciatura en Cinematografía se cursa en ocho semestres y tiene un valor total de 352 a 356 créditos, según el campo de conocimiento que elija el alumno durante su formación. La distribución de las asignaturas es la siguiente: 34 son obligatorias con 224 créditos; de 15 a 22 son asignaturas obligatorias de elección, con un rango de 100 a 120 créditos, y de dos a cinco son asignaturas optativas, con un rango de 12 a 30 créditos.

El plan de estudios tiene dos etapas de formación. La primera es la Etapa de Formación Básica, en la cual el alumno obtendrá los conocimientos básicos de la cinematografía profesional. Tiene el propósito general de que los alumnos construyan su concepción teórica, artística y técnica sobre los fines, los procesos y los medios de la creación cinematográfica en su conjunto. Esta etapa está constituida por los primeros cuatro semestres de la licenciatura y la mayor parte de las asignaturas que la conforman son obligatorias; sin embargo, también conserva un carácter flexible, el cual se sustenta en las cinco asignaturas obligatorias de elección. A través de ellas el alumno tendrá la posibilidad de explorar, según sus inquietudes, los distintos campos de conocimiento que conforman la cinematografía.

La segunda es la Etapa de Formación de Profundización, en ella el alumno ahondará sus conocimientos en alguno de los nueve campos que la conforman y en la cinematografía en su conjunto. Tiene el propósito de capacitar al estudiantado para el ejercicio profesional y darle fundamentos para cursar un posgrado. La Etapa de Formación de Profundización está integrada por los últimos cuatro semestres de la licenciatura. A diferencia de la formación básica está conformada mayormente por asignaturas obligatorias de elección que permitirán a los alumnos profundizar en una de las áreas de conocimiento y, en menor medida, por asignaturas obligatorias y optativas.

El ejercicio profesional en la industria cinematográfica actual está conformado mayormente por las nueve especialidades en cuyos campos de conocimiento se busca formar a los alumnos. El plan de estudios

fomenta la integración de equipos en los que se dé la división del trabajo, con la intención de que los alumnos comprendan la necesidad de compartir la responsabilidad creativa en la actividad cinematográfica.

Continuar con los programas de detección de nuevos talentos en la creación artística y cultural. Durante el 2013 el largometraje documental titulado **La historia negra del cine mexicano**, Ópera prima documental del CUEC, tuvo un avance significativo, encontrándose ya en la etapa de postproducción y se espera lograr su conclusión en el mes de junio de 2014.

En este mismo año el CUEC, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, lanzó las convocatorias del Programa de Óperas Primas Documental y de Ficción del CUEC 2014, donde, como lo indican sus bases, es obligatorio que el fotógrafo y el realizador sean egresados del CUEC y las restantes siguientes cabezas de área (productor ejecutivo, gerente de producción, asistente de dirección, sonidista, editor y postproductor) deberán también ser cubiertas por egresados del CUEC y/o alumnos. Asimismo, con el objetivo de que el Programa de Óperas Primas del CUEC beneficie no sólo a sus participantes, el director, el asistente del director, el fotógrafo, el asistente de foto y el editor del proyecto ganador deberán entregar un reporte de trabajo por escrito y ofrecer conferencias para transmitir su experiencia a los alumnos y maestros del CUEC.

Se determinó al ganador de la convocatoria para realizar la Undécima Ópera Prima del CUEC, la cual llevará por título **El sueño del Marakame**, a filmarse en el año 2014.

