

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)

Mtro. José Felipe Coria Coral

Director

Agosto de 2012

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) desarrolló en el último año los procesos académicos y administrativos para la óptima implementación de la Licenciatura en Cinematografía. Al mismo tiempo, continuó el proceso de equipamiento para las nuevas instalaciones, lo que implica involucrarse en diversos procesos de compra y licitación que se respetaron escrupulosamente, buscando un beneficio completo y duradero para la comunidad del CUEC y, en general, para la de la UNAM, lo que significa una mejora tecnológica y pedagógica que, a su vez, representará ingresos extraordinarios para el Centro y la Universidad. Estos procesos, por su complejidad y tiempos, apenas se concluirán exitosamente el primer trimestre de 2015. Con ello el Centro refrenda su compromiso histórico de cumplir las metas que se propone, mismas que busca ampliar un poco cada año. Por ello, se trabajó para consolidar su imagen dándole un especial énfasis a las publicaciones, con una variedad de títulos de autores prestigiadísimos en el ámbito cinematográfico, que ahora son autores de la Universidad. A su vez, la presencia del Centro se incrementó al firmar diversos convenios de colaboración con otras instituciones, en especial la Universidad de Guadalajara. Asimismo, su área de Extensión Académica diversificó la oferta de cursos, tanto para la comunidad universitaria como para el público en general, al abrir nuevas sedes y convenios, en especial con la Cineteca Nacional. De igual forma, se continúa trabajando para que el Centro, también en el primer trimestre de 2015, pueda ofrecer cursos en línea. Todo esto permite que el Centro mantenga presencia constante. Es así que el CUEC trabaja de manera intensa como un centro de difusión cultural que al rebasar ya medio siglo de vida sigue siendo vanguardista. Un Centro que funciona como escuela, incluyendo una Maestría en Cine Documental que se imparte en colaboración con el Posgrado de Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño. De esta forma preserva su liderazgo en la docencia fílmica nacional y latinoamericana. El Centro continúa, pues, capitalizando día con día su experiencia docente para beneficio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Por primera vez en su historia, los estudios ofrecidos por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos cumplieron con los requisitos establecidos por la Dirección General de Administración

Escolar (DGAE) para todas las licenciaturas de la Universidad. Con el fin de cumplir con las pautas establecidas, bajo la tutoría de la Dirección de Evaluación Educativa se revisó el proceso mediante el cual se determina qué aspirantes califican para ser alumnos de este Centro. Asimismo, el CUEC participó en la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional para alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Un aspecto fundamental para llevar a buen término la implementación de la Licenciatura en Cinematografía es el reconocimiento de los estudios que se venían impartiendo en el CUEC, por ello, se inició el proceso para regularizar a nuestra planta docente.

En el ámbito de los egresados, el 2014 se destaca por tener los primeros alumnos titulados de la Maestría en Cine Documental.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Durante el 2014 la producción fílmica del CUEC fue inscrita en un gran número de festivales, tanto nacionales como internacionales, resultando elegidos para su Selección Oficial en 26 de ellos, entre los que se pueden mencionar:

El Festival Internacional de Cine UNAM, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el VIII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces, en el 14th AluCine Toronto Latin Film + Media Arts Festival 2014, el BIOBIOCINE Festival Internacional de Cine de Concepción, la 56 Ceremonia de entrega del Ariel 2014, la 10ª Entrega de Premios CANACINE, el 6º Festival de Cine Mexicano de Durango, el 9º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo 2014, el Guanajuato International Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Caracas, el Tocati International Festival of Street Art 2014, el Festival Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales de Argentina, el Short Shorts Film Festival México (SSFFM), el Festival Hazlo en Corto, la Tercera Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género MIC, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro 2014, la XI Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la TV, el Festival Internacional de Cine de Monterrey, el Festival Pantalla de Cristal 2014, el 12º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el Premio José Roviroso, Todos Somos Otros: Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad Social, el Tercer Festival Metropolitano de Cineminuto, el Festival Internacional Cine en el Campo y el 36º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en la Habana Cuba.

Por su participación, algunos materiales del CUEC se hicieron merecedores a 22 premios y reconocimientos (19 nacionales y tres internacionales), entre los que se destacan: el Primer lugar en el VIII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces por la Ópera Prima Documental **Azul intangible** dirigida por Eréndira Valle; el Premio del Jurado en el Guanajuato International Film Festival GIFF para el cortometraje **El verano del Cerillito** dirigido por Fabián de León; el Premio José Roviroso a Mejor Documental Estudiantil para el cortometraje de maestría **Causar alta** dirigido por Sara Escobar; el Primer lugar en el 14th AluCine Toronto Latin Film + Media Arts Festival 2014 para el cortometraje **Jerusalén** dirigido por Alicia Segovia; así como los premios otorgados en el Festival Pantalla de Cristal 2014 a categorías como Mejor Dirección de Arte, Mejores Efectos, además de las menciones honoríficas en la categoría Mejor Cortometraje de Divulgación de la diversidad cultural en México y registro de las tradiciones del pueblo, por mencionar algunos.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

En su décimo novena edición, la tradicional Muestra Fílmica anual del CUEC presentó en este 2014 un total de 52 cortometrajes divididos en seis programas de una hora y media cada uno, los cuales fueron vistos en salas por cerca de 4 600 asistentes.

La Muestra Fílmica 2014 fue exhibida en 24 sedes en el Distrito Federal y el interior de la República, entre las que se pueden señalar: el Centro Cultural Universitario, la Cineteca Nacional, la Cinemateca Luis Buñuel de Puebla, las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Cuautitlán, el Centro Cultural José Martí, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Centro Universitario Quinta Gameros en Chihuahua, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la Facultad de Artes y Diseño (FAD), la Casa del Lago Maestro Juan José Arreola, la UNAM Campus Juruquilla, el Cinematógrafo del Chopo y el Faro de Oriente.

Las sedes del Centro Cultural Universitario y Cineteca Nacional contaron con sesión de preguntas y respuestas entre el realizador y el público, con el objetivo de cerrar con ello el proceso de aprendizaje. Destacados profesores del CUEC se encargaron de moderar las sesiones.

Las exhibiciones de la Muestra Fílmica 2014 que fueron reprogramadas continuarán durante el primer semestre del siguiente año en sedes como: el Instituto Politécnico Nacional, Casa Luis Buñuel, Centro de Cultura Digital Estela de Luz, la Sala Julián Carrillo, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Biblioteca Vasconcelos.

De manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores se realizaron 40 proyecciones con las Óperas Primas del CUEC: **Flor de fango** dirigida por Guillermo González Montes, **La mitad del mundo** dirigida por Jaime Ruiz Ibáñez y **Espiral** dirigida por Jorge Pérez Solano, en países como Ucrania, Malasia, Alemania, España, Portugal, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Chile y Brasil.

En el marco del Ciclo de Cine Mexicano en el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, el Ciclo de Cine Mexicano en el Ayuntamiento de Vigo, el Ciclo de Cine Mexicano en Guyana Georgetown, el Festival de Cine de la Universidad de Carolina del Norte en Raleigh Estados Unidos, XXX Chicago Latino Film Festival en Chicago Estados Unidos, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en San Pedro Sula de Honduras, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en Quetzaltenango Guatemala, las Jornadas Culturales en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en Kino Teatr Kyiv Ucrania, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo del Café Literario de Providencia Santiago de Chile, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa Honduras, el Ciclo de Cine MAP KL en la Embajada de México en Malasia, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en el Instituto Cervantes del Consulado de México en Río de Janeiro, la Semana Cultural en la Universidad de Algarve Portugal, en el Festival de Cine Mexicano en Florida en Gulf Coast University Miami, el Ciclo de Cine Mexicano Contemporáneo en el Instituto Cervantes de Múnich Frankfurt, el Ciclo de Cine Mexicano Hecho en México de la Embajada de México en Chile.

Siendo la difusión de la cultura una de las funciones sustantivas de la UNAM, el CUEC realizó 80 exhibiciones especiales de su acervo fílmico. Esto en el marco de la Muestra itinerante GIFF, Exhibición en el Museo Nacional de Arte (Munal), en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara Sección no competitiva Short up!, en el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México Cinema Planeta, en el 3er Circuito de Cine Universitario organizado por la Fundación Todo por el Cine, como parte de las proyecciones especiales de FICUNAM en estaciones de Metro, el 62nd Trento Film Festival 2014, la 53 edición de la Semana de la

Crítica en la Sección paralela del Cannes Film Festival, la Semana de Morelos en New York, el Encuentro de Donatarias de la Fundación Kellogg, la Fiesta de las Culturas Indígenas de la Ciudad de México, el Coloquio de Teatro, Cine y Fútbol organizado por la Cátedra Ingmar Bergman, el Ciclo Óperas primas CUEC en la Cinemateca Luis Buñuel, el Quinto Congreso Nacional Multidisciplinario CONAM 5 en la Universidad de Guanajuato, el 1er Festival de Cortometraje El Tiempo en la Vida/ Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, la función especial de los cortometrajes ganadores en la XIII edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro, en la Expo Pymes Ciudad de México. Empresas Creativas, en el Festival Ambulante presentado en el Goethe Institute, en el 12° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y en el Asiana International Short Film Festival (AISFF).

El CUEC también participó con la Coordinación de Difusión Cultural UNAM en eventos como la Fiesta del Libro y la Rosa o el Festival ¡En Contacto Contigo! En ambos casos, el CUEC ofreció al público una selección de cortometrajes, así como el taller de Cine con Celular.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

La actividad académica se caracterizó por un aumento en la vinculación y colaboración con otros centros donde se imparte la enseñanza cinematográfica y la sistematización de la participación de nuestros alumnos con el Festival Internacional de Cine de la Universidad (FICUNAM).

Se organizaron conferencias y talleres con especialistas internacionales. De la misma manera, podemos destacar los convenios establecidos con la Universidad de Guadalajara (UDG), El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y el Centro Cinematográfico del Sureste.

Se impartió el taller de Cápsulas Documentales en Monterrey, Nuevo León; la curaduría del ciclo de Los Museos a través del Cine, en Pachuca, Hidalgo; la conferencia Acervos Fílmicos, para la Maestría en Cine Documental.

Todos ellos tienen como objetivo principal atender las necesidades académicas de tales instituciones en materia de cinematografía, mantener al CUEC como líder en la enseñanza cinematográfica, enriquecer las experiencias de nuestros docentes y alumnos mediante el intercambio académico.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A propósito de los premios Oscar que recibió el realizador Alfonso Cuarón por su película **Gravity**, se atendió a prensa nacional y extranjera interesada por conseguir información del cineasta en su etapa como estudiante del CUEC. Entre los medios atendidos se encuentran: Azteca Noticias, Foro TV, Noticias de Canal 22, Agence France-Presse (AFP), **Gaceta UNAM**, etcétera.

Como parte de la difusión de las actividades del Centro se realizó una estrategia de medios que incluía boletín de medios enviado a toda la red de contactos, así como entrevistas del director del CUEC para espacios como: Foro TV **Creadores Universitarios**, Noticias de Canal 22, TVUNAM, Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Sistema de Radio y TV Mexiquense, entre otros.

La Muestra Fílmica 2014 del CUEC fue transmitida por TV UNAM en programación semanal y repetición sabatina, siendo esta televisora considerada una sede más de exhibición.

Cortometrajes del CUEC de años anteriores fueron transmitidos en el Sistema de Radio y Televisión Digital del gobierno del Distrito Federal Capital 21, en el bloque de Cine 21.

Además, en mayo se publicó el programa y el cartel de la Muestra Fílmica del CUEC 2014, cuyo diseño fue realizado por el alumno ganador del 9º Concurso de Cartel de la Muestra Fílmica, para alumnos del CUEC y de la Facultad de Artes y Diseño.

MEDIOS DIGITALES

Todas las actividades realizadas, premios obtenidos, participación en festivales o información de interés para los estudiantes fueron publicadas en el muro de la página de Facebook del CUEC, y la programación de la Muestra Fílmica se pudo consultar en la página electrónica de esta institución.

LIBRO Y LECTURA

Durante el 2014 se editaron un total de 12 novedades editoriales: **Manual básico de producción cinematográfica**, 2ª edición; **Avaricia: historia de los afectos**; **Lujuria: historia de los afectos**; **La justeza del cine mexicano**; **El cine actual, confines temáticos**; **Cine y Anticine. Las cuarenta y nueve entregas**, de Efraín Huerta; **La oruga y la mariposa: los géneros dramáticos en el cine**; **Teoría y práctica de la adaptación**; **Guión cinematográfico**, Cuaderno de Estudios Cinematográficos, número 1; **Cinefotografía**, Cuadernos de Estudios Cinematográficos, número 7; **Documental**, Cuadernos de Estudios Cinematográficos, número 8 y la revista **Estudios Cinematográficos**, número 36.

Estos títulos sumaron un total de 12 500 ejemplares impresos, los cuales 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, Fondo de Cultura Económica, Foro Shakespeare, entre otras, con aproximadamente 80 puntos de venta en todo el país.

En cuanto a la difusión editorial, el CUEC participó en la 7ª Feria del Libro Artes y Diseño de la FAD con la presentación del libro **Retórica y representación del cine de no-ficción**; se presentó el libro **Cine y derecho de autor**, de Ramón Obón, en la Feria Internacional del Libro en Monterrey.

Asimismo, se tuvo presencia en diversas ferias internacionales como la Expo Cine Vídeo y Televisión, organizada por Pantalla de Cristal en el WTC, Expo Pymes Ciudad de México y en la Venta Especial de Libros en la UNAM.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Se revisaron, hidrataron y proyectaron 70 títulos en 16 mm color y blanco y negro, que son parte del acervo fílmico del Centro.

Se escanearon 2 834 fotogramas de los ejercicios revisados y se digitalizaron cuatro ejercicios a partir de las copias compuestas.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos inició los trabajos pertenecientes al Programa para la Red de Media Tensión, consistente en instalación de fibra óptica redundante y equipamiento, así como construcción de la subestación derivada en nuestro Centro.

Entró en servicio la cafetería del Centro.

Iniciaron los trabajos de canalización para tendido de fibra óptica de la Red Sísmica Mexicana en Ciudad Universitaria, por vía de la Dirección General de Obras y Conservación (DGOC).

Concluyeron los trabajos de pruebas y puesta a punto de las consolas de audio y periféricos en las áreas de Sala de Mezcla y Sala de Grabación de locuciones, doblaje y música.

Se terminaron de instalar y poner a punto 23 cámaras para el circuito cerrado de seguridad. Concluyeron los trabajos, iniciados en 2013, de instalación de equipos de detección de humo y alarmas de incendio en todas las áreas del Centro.

Para la Sala de Mezcla y Regrabación de Sonido y la Sala de Proyección Cinematográfica se hizo investigación y diseño de adecuaciones de acondicionamiento acústico y complemento de equipamiento de audio –como mejoramiento de los sistemas de audio 5.1 y 7.1 existentes– al sistema de audio Atmos de sonido envolvente, para de esta manera actualizar estas áreas al nivel más moderno existente en los parámetros de audio cinematográfico y estar a la par de la tecnología recurrente desde el presente año en las más avanzadas salas de proyección de cine profesional del país.

La DGOC realizó un diseño para la construcción de una artesa para basura.

Se realizaron las gestiones para la continuación de la adquisición de equipamiento para la Sala de Mezcla y Regrabación de Sonido; está en proceso la licitación de compra del mismo.

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 2014, fueron los siguientes:

PROYECTO 3.11. FORMALIZAR COMO LICENCIATURAS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE SE OFRECEN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO.

Como parte integral de la UNAM, las actividades más relevantes durante 2014 están permeadas por la aprobación del plan de estudios para la Licenciatura en Cinematografía. La Comisión de Legislación Universitaria, en sesión celebrada el 17 de enero, recibió del Presidente del H. Consejo Universitario, a través de la Oficina del Abogado General, la propuesta para someter a consideración un punto de acuerdo en virtud de que el Consejo Universitario aprobó la creación de la Licenciatura en Cinematografía, considerándose necesario analizar la situación académica de los estudiantes que actualmente cursan estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, así como la de aquellas personas que concluyeron el programa académico respectivo antes de la aprobación de la nueva licenciatura, con el propósito de que estén en la aptitud de solicitar y obtener el título profesional correspondiente.

Se determinó que el H. Consejo Técnico de la Facultad de Artes y Diseño sea la instancia encargada de otorgar el título de Licenciado en Cinematografía a las personas que hayan concluido el 100% del programa educativo impartido.

Se realizó el examen de admisión a la UNAM por primera vez para los estudiantes que quieren cursar la Licenciatura en Cinematografía. Con esto los estudiantes concluyen la primera de cuatro etapas para su ingreso al CUEC. La matrícula de ingreso esperada para la primera generación de la Licenciatura en Cinematografía será de 22 estudiantes, en enero de 2015.

La Comisión del examen de admisión 2014, integrada por profesores, a partir del mes de mayo trabaja en la elaboración y revisión de los exámenes de admisión para la generación 2015.

Con la Facultad de Artes y Diseño se trabajó en el estudio y dictamen de un proyecto de formación y en la revalidación de estudios del personal académico adscrito a la dependencia para que obtengan el grado de Licenciatura, según lo recomendó el Consejo Universitario.

Durante los meses de mayo, junio y julio se llevaron a cabo sendas reuniones con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para delimitar y determinar las características del pase directo de los estudiantes.

Actualmente se trabaja en un programa de automatización –base de datos– para el correcto funcionamiento en línea del sistema de inscripciones y trámites escolares en el CUEC.

En colaboración con la Dirección General de Evaluación Educativa se llevaron a cabo las dos primeras etapas del Proceso de Selección Interno de la Licenciatura en Cinematografía 2014-2015.

El Subcomité de Selección del CUEC llevó a cabo el proceso de admisión y seleccionó a 22 aspirantes para cursar la Licenciatura en Cinematografía. Estos 22 estudiantes serán la primera generación de la Licenciatura y comenzarán sus estudios con el nuevo plan de estudios de la carrera.

Se iniciarán clases el 26 de enero de 2015. La transformación del Centro Universitario en Escuela continúa su proceso de elaboración con el apoyo de la Facultad de Artes y Diseño.

PROYECTO 9.8. CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE NUEVOS TALENTOS EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL.

La Ópera Prima de Ficción **El sueño de Marakame** se encuentra en proceso de preproducción, el cual consiste en la búsqueda de locaciones, la firma de los contratos de cesión de derechos, lectura y revisión de guión, juntas por departamentos, entrega de necesidades específicas y solicitud de cotizaciones.

Para la filmación de la película se dispuso de un equipo de 30 personas en locación durante tres semanas y 20 personas trabajaron en línea desde el Distrito Federal.

Se trabajó en la implementación y adecuación de un taller de actuación para no actores con la comunidad Huichola, con una duración de cuatro semanas, previo al inicio de la filmación de la película, el cual fue supervisado por actores profesionales y el director de la película.

También se adquirieron equipos para el rodaje de este largometraje. El equipo de producción cerró la etapa de rodaje conforme al plan establecido en la Sierra de Jalisco, y posteriormente trabajó en el *back up* y *transfer* de los materiales de la película.

Se realizó la traducción y edición de las escenas habladas en lengua huichola al español. En esta etapa de cierre se continuó trabajando en escenas montadas en el foro del Centro Universitario.

A finales del mes de enero de 2015 se presentará un primer corte de este largometraje.

Por otra parte, la Ópera Prima Documental **La historia negra el cine mexicano** realizó la grabación de la secuencia final, revisó las animaciones y compuestos, inició la premezcla de sonido al igual que la corrección de color. La Dirección del CUEC le dio la revisión final de *online*. Para el mes de mayo se realizará el registro legal ante Indautor.

