

–CUEC–

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Lic. María del Carmen de Lara Rangel
Directora ~ desde mayo de 2015

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos es una entidad académica perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada en 1963 bajo la iniciativa de Manuel González Casanova. El CUEC como es conocido como el primer centro educativo de cinematografía en América Latina.

Fue concebido para formar cineastas especializados en las distintas ramas de la expresión audiovisual, poseedores de un alto sentido estético y social que se exprese en sus obras y ejercicios profesionales mediante una visión crítica, responsable y comprometida con las grandes causas y transformaciones de las culturas y sociedades a nivel nacional e internacional. Impactando en forma sensible e inteligente a las sociedades numerosas y diversas de México mediante la promoción de una cultura cinematográfica.

El CUEC constituye el centro de referencia nacional e internacional en torno a la formación académica de los cineastas que la sociedad requiere, tanto en su organización como en sus métodos, fundamentalmente por la calidad y capacidad creativa y técnica de sus egresados.

CUERPOS COLEGIADOS

Durante 2017, se llevaron a cabo 21 sesiones del Consejo Asesor. Entre las líneas de trabajo más relevantes están: a) conversión del CUEC en Escuela Nacional; b) colaboración, intercambio académico y vinculación nacional e internacional; c) presencia del CUEC en los distintos ámbitos de la cinematografía nacional e internacional; d) regulación de la actividad académica de los profesores; e) actualización de la reglamentación interna para la implementación de los ejercicios fílmicos; f) regulación del Programa Óperas Primas; g) ampliación y diversificación de la oferta de extensión académica.

Tuvieron lugar más de 10 reuniones colegiadas. Los ejes primordiales de trabajo fueron: a) identificación de las necesidades académicas y su jerarquización; b) actualización del conocimiento; c) redefinición de los objetivos de las prácticas escolares y ejercicios fílmicos; d) coordinación de las asesorías individuales por ejercicio fílmico y alumnos.

El CUEC cuenta con un Comité Editorial, que es el cuerpo colegiado encargado de proponer, dictaminar y jerarquizar las obras a publicarse, ya sean libros o publicaciones periódicas, a través de la propuesta de sus integrantes y, en extenso, de los académicos del propio Centro.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Durante el año 2017 el CUEC tuvo una demanda mayor de alumnos de primer ingreso con relación a lo reportado en años anteriores; para la generación 2018 se reportaron 340 aspirantes, de los cuales resultaron seleccionados 20. Además, ocho alumnos egresaron de la última generación de Estudios en Cinematografía (plan 1995) en diciembre 2017.

El CUEC ha fortalecido su proyecto y operación institucional, la cual se consolidará con la apertura de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) para el año 2018. El proyecto se encuentra en la última fase y en estudio para su presentación al pleno H. Consejo Universitario.

La creación de la Escuela Nacional permitirá el crecimiento exponencial del proyecto académico y de la oferta educativa para la cinematografía nacional, a través de nuevas licenciaturas y posgrados. Esta circunstancia posibilitará el intercambio interuniversitario, interinstitucional e internacional con organismos afines para la formación de cineastas y profesionales del audiovisual.

En 2017 se pusieron en operación los semestres 5° y 6° de la licenciatura, es decir la primera y segunda generación, con 20 y 18 estudiantes respectivamente. Se autorizó por Consejo Asesor del CUEC, Consejo Técnico de la Facultad en Artes y Diseño y el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, convirtiendo los semestres 2°, 3° y 4° del mismo en semestres de exploración de todos los campos de profundidad para el alumnado.

Por otra parte, el CUEC tituló a 22 profesores y adquirió el carácter de Institución Dictaminadora ante la SEP para emitir evaluaciones y titular por el acuerdo 286.

Además, en un esfuerzo por hacer más cercana la relación entre el alumnado y profesionales de la cinematografía, en octubre de 2017 se llevaron a cabo dos encuentros importantes dentro del CUEC. El primero con el exalumno del CUEC, Alfonso Cuarón, el diseñador de producción Eugenio Caballero y la documentalista Tatiana Huezo; el segundo con el cineasta húngaro Béla Tarr.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos cuenta con la Coordinación de Producción Fílmica Escolar, encargada de producir los ejercicios fílmicos del alumnado del CUEC. Para el periodo que se reporta, se llevó a cabo la filmación de 81 cortometrajes de la licenciatura en Cinematografía y la 8ª Ópera Prima Documental *No son horas de olvidar*.

Para la preproducción, producción y postproducción de cada uno de estos ejercicios la Coordinación de Producción Fílmica Escolar elaboró oficios de apoyo, presentación y solicitud de permisos de filmación para los mismos. Asimismo, atendió la consulta de carpetas de actores, para que los alumnos realizaran *castings* para sus cortometrajes, locaciones, espacios para filmar y asesorías sobre cómo, dónde y qué trámites realizar para solicitar los permisos de filmación correspondientes. Por otra parte, la Coordinación de Producción Fílmica Óperas Primas realizó la postproducción y conclusión de la Ópera Prima Ficción *Mente Revólver*.

Se lanzó la Convocatoria del Programa de Óperas Primas Documental y Ficción, en la que se seleccionaron los proyectos fílmicos *Sobre la estabilidad de los 3 cuerpos* en el género de ficción y *No son horas de olvidar* en el género de documental, cuyo rodaje inició en 2017.

La Coordinación apoyó en la preparación de los materiales audiovisuales que se exhibieron en la Muestra Fílmica del CUEC 2017. Los ejercicios fílmicos del CUEC que conformaron la Muestra Fílmica anual fueron inscritos a diversos festivales, resultando seleccionados dentro de la Competencia Oficial de festivales de gran relevancia (19 festivales nacionales y 17 festivales internacionales), tales como: Festival Internacional de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine Guanajuato, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX), Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), 5ª edición de Viva Mexico Rencontres cinématographiques, Milwaukee Film Festival, Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, Argentina, 28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo Curta Kinoforum, 10ª Edición de la Muestra de Escuelas de Cine Ciba-Cilect del Festival de Cine Latinoamericano de São Paulo, The European Independent Film Festival, entre otros.

Por su participación en festivales los ejercicios fílmicos del CUEC recibieron un total de 20 premios y 20 Menciones honoríficas, entre las que destacan: el Premio Ariel a Mejor Ópera Prima y Mejor Música y el Premio Kodak del Festival Viva Mexico Rencontres cinématographiques al filme *El sueño del mara'akame*, de Federico Cecchetti; el Premio al Mejor documental independiente no europeo al cortometraje *El buzo*, de Esteban Arrangoiz en el marco del European Independent Film Festival, y el premio al Mejor cortometraje universitario a *Chambelán*, de Fabían León en la Mostra de Audiovisual Universitario América Latina UFMT.

Se obtuvo el premio Universidad Nacional de Docencia en Artes para el maestro Mario Luna, decano de este centro educativo.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

La Muestra Fílmica del CUEC es el evento más importante en materia de difusión para este Centro Universitario, anualmente presenta la mejor y más reciente producción de sus estudiantes, da inicio a partir del mes de mayo y se exhibe 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, permite al alumnado 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 su vigésima segunda edición la Muestra Fílmica del CUEC contó con 46 títulos, divididos en ocho programas de una hora y media cada uno, y fueron exhibidos en 20 sedes y vistos por un total de 6 mil 165 espectadores en salas. Asimismo, fue transmitida a través de la señal de TV UNAM (en transmisión especial, semanal y sabatina).

Como es tradición, las exhibiciones de la Muestra Fílmica realizadas en la Cineteca Nacional y la Sala de Cine Manuel González Casanova del CUEC, contaron con sesiones de preguntas y respuestas con los realizadores y con la participación de destacados profesores de este centro de estudios que moderaron las sesiones.

Las sedes principales de la Muestra fueron dentro de la UNAM: Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Casa del Lago, Cinematógrafo del Chopo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Artes y Diseño, el Centro Cultural Morelia de la UNAM. Y en otras sedes: Universidad Autónoma de Campeche, UAM Xochimilco, Cine Villa Olímpica, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Veracruzano de la Cultura.

Otra actividad llevada a cabo fue el ciclo de cine Noches CUEC. Esta actividad consistió en la exhibición de cortometrajes realizados por el alumnado de este Centro Universitario con la finalidad que, mediante una sesión de preguntas y respuestas, compartan con el público en general un panorama sobre las dificultades de emprender un proyecto universitario. Las exhibiciones del ciclo se llevaron a cabo en Cinemanía Loreto con entrada libre.

Este año el CUEC realizó su Jornada Universitaria por la Igualdad de Género con el fin de crear conciencia sobre este tema, para ello se ofrecieron diversas actividades a la comunidad universitaria y al público en general como el Taller sobre igualdad y no discriminación, con la participación de la maestra Xóchitl Elvira Serrato Minjárez (especialista en prevención de violencias, delincuencia y género) y la maestra Lucero Fuentes Barrera (especialista en género, masculinidades y salud en hombres). Además de realizar seis exhibiciones de filmes que abordan el tema de perspectiva de género, comprendidos en seis ciclos.

El Área de Divulgación del CUEC realizó apoyos a festivales, instituciones culturales y educativas, tanto nacionales como internacionales, con la curaduría, programación, copiado y préstamo de los materiales que conforman el acervo fílmico del CUEC, con el fin de realizar ciclos fílmicos específicos como: retrospectivas, muestras temáticas, exhibiciones no competitivas y demás exhibiciones; en función de los intereses y necesidades de los solicitantes.

Se realizaron ocho visitas guiadas atendiendo a un total de 179 asistentes provenientes de: Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Monterrey, Artes Visuales Guanajuato/Escuela de cine, Universidad Insurgentes Plantel Sur, Taller Max Cetto de la Facultad de Arquitectura UNAM y el Atelier Mexicano de Arquitectura y Urbanismo.

EXTENSIÓN CULTURAL

En alineación con el artículo 1º del Reglamento General de Educación Continua de la UNAM que este tipo de educación es: “[...] una modalidad educativa diseñada, organizada, sistematizada y programada, que forma parte de las funciones sustantivas de esta Casa de Estudios”. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos como entidad académica tiene el compromiso de impartir y hacer del alcance del público en general el conocimiento del quehacer cinematográfico.

El objetivo principal del área de Extensión Académica es brindar una oferta de educación continua que complemente la formación curricular y permita profundizar o ampliar conocimientos en las distintas ramas de la cinematografía como realización, guión, cinefotografía, dirección artística (escenografía, ambientación y vestuario), sonido, edición y producción.

El área de Extensión Académica y Educación Continua constituye un campo en constante crecimiento, impulsado por el desarrollo acelerado del conocimiento, la necesidad de los profesionales por actualizarse, la adquisición de habilidades fuera del marco formal de las universidades y por interés de las empresas e instituciones por capacitar periódicamente a su personal ante las exigencias que los sectores culturales y artísticos y la sociedad en su conjunto reclaman. Por ello, esta modalidad educativa, ágil y expedita en su actualización de temáticas y conocimientos, es una respuesta idónea ante tales demandas.

En ese tenor, el área de Extensión Académica busca que dichos saberes se compartan a través de diversas actividades: cursos, talleres, seminarios, y diplomados enfocados al conocimiento teórico-práctico para la formación integral de los estudiantes.

Durante el año 2017 se impartieron 21 actividades de extensión académica que comprenden cursos, talleres y un diplomado, con un total de 371 asistentes.

Un logro relevante durante el año fue la Integración del CUEC a la Red de Educación Continua de la UNAM (Redec), que generó el fortalecimiento del valor curricular de las actividades que se imparten en el Centro. Además, se amplió la oferta académica a otras áreas de la cinematografía o disciplinas estrechamente ligadas con ellas (vestuario, música, filosofía, literatura, entre otras).

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

El CUEC forma parte de la Red de Movilidad Institucional de la UNAM. En 2017 se incrementó la matrícula de alumnado de intercambio al CUEC, reportando 14 en el ámbito internacional y siete para el nacional. Se tuvo intercambio internacional de profesores en el Foro Cultural Calarts en Los Ángeles, en el Encuentro de Escuelas de Cine y televisión en Bogotá, Colombia y en el Congreso de CILECT en Zurich, Suiza. Se participó en la impartición de talleres especializados por parte de cuatro profesores del CUEC en la Universidad de la Américas, en Ecuador. A nivel nacional se tuvo participación de profesores en los estados de Coahuila y Morelia.

Se han realizado cinco convenios de colaboración académica con universidades de Ecuador, Brasil, Francia, Alemania y Arizona. Se suscribieron bases de colaboración con: Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Filmoteca, TV UNAM y Centro de Investigaciones de Estudio de Género (en proceso) para consolidar esfuerzos académicos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La relación que sostiene el CUEC con los medios de comunicación ha sido fundamental para difundir las actividades de este Centro Universitario. En el año reportado, la Muestra Fílmica 2017 del CUEC contó con 42 transmisiones por TV UNAM, en programación semanal y repetición sabatina, siendo esta televisora una sede más de exhibición. Es importante destacar la difusión de las actividades del CUEC a través de *Gaceta UNAM*, fungiendo como un espacio vital en la promoción de nuestras actividades académicas, de difusión de la propia Muestra Fílmica, los cursos de extensión, las presentaciones de libros, el trabajo más reciente del maestro Jorge Ayala Blanco *La madurez del cine mexicano*, el anuncio de la premiación con el Ariel de la Ópera Prima *El sueño del mara'akame* y del encuentro entre el alumnado del CUEC tanto con Alfonso Cuarón como con Alejandro González Iñárritu.

En 2017 diversos filmes del CUEC fueron transmitidos a través de TV UNAM y televisión pública mexicana con un total de 35 transmisiones en dicho periodo, 16 transmisiones con los ocho programas de la Muestra Fílmica CUEC 2017, tanto en función semanal como sabatina por TV UNAM, 15 transmisiones con diversos materiales del CUEC como parte del Cineclub CUEC de TV UNAM, la transmisión especial de *El buzo* dirigida por Esteban Arrangoiz, para TV UNAM.

Asimismo, se coordinó la participación del CUEC para la transmisión de cápsulas o programas especiales como la cápsula “Manos en la obra” para el programa *Creadores Universitarios* de Foro TV, transmitida por Canal 4 y que contó con entrevista al profesor Daniel Mendoza Alafita; el programa especial sobre la Muestra Fílmica CUEC 2017 como parte del programa *Cine-secuencias TV* de Canal 22, con entrevistas a alumnos y fragmentos de sus cortometrajes para

ilustrar las entrevistas, y el programa especial *D'Todo* de Canal 11, dedicado al documental en el CUEC.

MEDIOS DIGITALES

Para el año en que se reporta, el CUEC contó con presencia en los medios digitales a través de un sitio web que fue visitado en promedio por más de 25 mil personas al mes para estar enteradas de las actividades al interior del Centro, así como de la convocatoria a licenciatura y maestría. Además de dar a conocer la oferta editorial del CUEC y las actividades de extensión académica.

Asimismo, el Centro Universitario tiene cuentas oficiales en las principales redes sociales a nivel global. Durante 2017, la fan page oficial del CUEC en Facebook alcanzó los 29 mil *likes* a la página, con mil 697 *posts* publicados en el año. Cabe mencionar que en Twitter tenemos una mayor presencia dado que en la actualidad contamos con más de 80 mil seguidores, y en el año reportado tuvimos 21 mil 289 nuevos seguidores gracias a los mil 680 *tuits* que se publicaron de manera constante.

Como parte de la estrategia de comunicación digital implementada para el año 2017, se estableció como un objetivo permanente mantener actividad constante en la red social Instagram, para lograr mayor interacción con la comunidad universitaria y el público en general.

En el año mencionado, el número de seguidores en Instagram oscila en mil 500 en el tiempo que la cuenta se ha mantenido activa. Para el CUEC es indispensable mantener una comunicación óptima con su público, en su mayoría jóvenes interesados en las artes cinematográficas.

Por otra parte, la cuenta oficial de LinkedIn ha sido útil para mantener vínculos con profesionales de la cinematografía y de otras áreas interesados en las actividades del Centro.

Aunado a lo anterior, la apertura del canal oficial de YouTube ha despertado el interés del público en general por ver los ejercicios fílmicos realizados en el Centro, con lo que su alcance e impacto se ha incrementado, teniendo un total de 158 suscriptores.

LIBRO Y LECTURA

El Departamento de Publicaciones del CUEC se ha constituido como una de las editoriales especializadas en cinematografía más importantes del país y referencia obligada para investigadores, académicos, estudiantes, profesionales y público en general, en alineación con las funciones sustantivas de la UNAM: 1) apoyar la docencia con la producción de libros en cada uno de los quehaceres y especialidades de la cinematografía; 2) apoyar la investigación de los académicos del Centro con la publicación de sus obras, y 3) difundir la cultura y la investigación contenida en las publicaciones a todo el público interesado. Estos objetivos se extienden durante este periodo a la edición electrónica y su oferta a través del portal digital libros.unam.mx.

En el año 2017 se destacó la edición de siete novedades con un total de 12 mil ejemplares: *La lucidez del cine mexicano* y *La madurez del cine mexicano*, de Jorge Ayala Blanco; *El guion para cine documental*, segunda edición, de Carlos Mendoza; *Estética del movimiento cinematográfico*, de Suzanne Liandrat-Guigues; *Dirigir actores: cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*, de Judith Weston; *El arte de la escritura dramática*, segunda edición, de Lajos Egri, y la *Revista Estudios Cinematográficos* No. 39.

El CUEC inició en 2017 la oferta electrónica de su fondo editorial con seis primeros títulos del Abecedario del Cine Mexicano, de Jorge Ayala Blanco, que se presentaron en la 1ª Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM (FILUNI), el 27 de agosto. Los libros electrónicos incluyeron el rescate de los dos primeros títulos: *La aventura del cine mexicano* y *La búsqueda del cine mexicano*, junto con sus cuatro títulos más recientes.

Además de la distribución en librerías universitarias, el CUEC realizó una distribución independiente de carácter nacional en más de 69 puntos de venta y asistió a ferias universitarias y cinematográficas. En 2017 se participó en tres ferias con stand propio: XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Fiesta del Libro y la Rosa 2017 y la 1ª Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI).

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Para la biblioteca, en el año 2017 se adquirieron 76 títulos y 78 volúmenes. El material bibliográfico adquirido incrementa el acervo, así como también enriquece y actualiza los conocimientos de la cinematografía. Se adquirieron, además, 32 títulos de películas.

En el caso de preservación del patrimonio cultural se terminó el listado de 26 títulos negativos —16 y 35 mm— para ser trasladados a la Dirección General de Actividades Cinematográficas. Los materiales (copias compuestas) que conforman nuestro acervo, contienen sílica gel, se ordenó por pietaje y orden alfabético para facilitar su localización. Se digitalizaron 556 fotografías para un primer acercamiento a las consultas sin acceder a las copias. Asimismo, fueron digitalizados 16 materiales que comprenden cortometrajes, medios y largometrajes; tres cintas de magnético perforado de 1/4 (sonido analógico) como apoyo a tesis de maestría de Cine Documental, sobre Cine Político Colombiano; las cintas de ¼ originales del documental *El grito*.

Se realizaron copias en DVD de 14 ejercicios para calificación en la producción de documentales y programas de TV, en coproducción con España y Japón, entre otros. Se recibieron dos rollos de 16 mm de un trabajo fílmico donde participó Alfonso Cuarón.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Para el año 2017 se realizó el reacondicionamiento de la sala de profesores y la ampliación de las bóvedas para el resguardo y conservación del material fílmico del Centro. A su vez, se realizó la remodelación del 1º piso del edificio administrativo del Centro en el área de Secretaría Académica y Servicios Escolares.

