

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS

INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) fue fundado en 1963 y es una dependencia de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

Su objetivo fundamental y función sustantiva son la enseñanza de la expresión y la técnica cinematográficas para formar cineastas universitarios en las ramas de: Realización, Guión, Cinefotografía, Dirección Artística (escenografía, ambientación y vestuario), Sonido, Edición y Producción. El Plan de Estudios se cursa en ocho semestres, durante los cuales se imparten 68 asignaturas apoyadas en un intenso trabajo práctico para realizar ejercicios fílmicos en talleres colectivos.

Del Centro han egresado una cantidad significativa de cineastas que actualmente trabajan en la cinematografía y la televisión de nuestro país, aportando la riqueza de su formación universitaria.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta docente del CUEC está conformada por 31 profesores: nueve de carrera de T.C., cuatro de carrera de M.T., doce de asignatura y seis contratados por honorarios.

Se cuenta también con una investigadora de T.C. , cuatro técnicos asociados y un técnico auxiliar. En cuanto al grado de estudios de este personal se cuenta con: un pasante, siete con licenciatura, tres con especialización, nueve con maestría y once con doctorado.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

El CUEC cuenta con un programa permanente de formación de docentes que posee tres aspectos básicos: incorporación de egresados a las actividades académicas del Centro como ayudante de profesor; el apoyo para tomar parte en cursos de especialización o posgrado en escuelas de cine europeas y estadounidenses, y su participación en cursos, seminarios, diplomados, congresos y simposios dedicados a la docencia.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

En cuanto a este rubro cabe destacar la actividad de los siguientes profesores: Jorge Ayala Blanco (Titular "C", T.C.) está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores; Juan Mora Catlett (Titular "B", T.C.) goza de una beca otorgada por la Fundación Macarthur; Manuel Gutiérrez Heras (Titular "C", T.C.) es creador emérito del FONCA; Luis Manuel Rodríguez Bermúdez (Téc. Acad. "A", T.C.) es becario del FONCA; y Raúl Zermeño Saucedo (Profr. de Asignatura "A"), es también becario del FONCA.

Asimismo, durante el 2000 se impartieron 68 asignaturas, se dieron 1,088 asesorías y se dirigieron diez ejercicios de fin de estudios, con nivel de licenciatura.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El Centro pertenece desde 1991 a la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y ha participado en todos los congresos anuales organizados por esta Federación, cuyo objetivo fundamental es el intercambio de la experiencia académica. Asimismo es miembro desde hace más de 20 años del CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision).

Se firmó con FOPROCINE y la UNAM un convenio de coproducción para la realización de la Segunda ópera Prima del CUEC, titulada *Un mundo raro*, largometraje de 95 min., filmado en 35mm., color, dirigida por el egresado Armando Casas Pérez.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

A lo largo de sus 37 años de existencia, el CUEC ha formado diversas generaciones de cineastas que trabajan exitosamente en el cine y la televisión profesionales, y aportan su talento y formación universitaria para coadyuvar al resurgimiento del cine mexicano, así como académicos e investigadores dentro de los medios audiovisuales.

PRODUCCIÓN HUMANÍSTICA

La investigación humanística básica es una actividad incipiente en el Centro. Sólo se cuenta con una investigadora que, conjuntamente con otro profesor, desarrolla desde hace varios años un trabajo de carácter historiográfico acerca de la exhibición cinematográfica en México, que abarca de principios del siglo XX hasta la actualidad, y del cual se han publicado seis volúmenes a la fecha.

El Departamento de Publicaciones tiene como responsabilidad publicar los textos sobre la expresión y la técnica cinematográficas recomendados por el Comité Editorial del Centro, con el objeto de producir material bibliográfico no sólo de apoyo a la docencia, sino también para difundir el conocimiento fílmico a nivel nacional.

En el 2000 aparecieron los números 18 y 19 de *Estudios Cinematográficos* -revista de actualización técnica y académica del CUEC-, de periodicidad trimestral y con un tiraje de 1,000 ejemplares.

Asimismo, se publicaron los libros: *Cartelera cinematográfica de 1920-1929*, de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, con un tiraje de 200 ejemplares y *El ojo con memoria: apuntes para un método de cine documental*, de Carlos Mendoza, con un tiraje de 2,000 ejemplares.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El plan de estudios está constituido por dos niveles académicos: el Básico, que se cursa del 1er al 5to semestres, y el *Superior*, que se cursa del 6o al 8o.

El *Nivel Básico* es un tronco común en el que todos los estudiantes cursan un mismo conjunto de asignaturas para adquirir una visión integral del quehacer fílmico, e introducirse en los fundamentos de las distintas ramas de la cinematografía.

El *Nivel Superior* se divide en dos grandes áreas: la *Artístico-Conceptual* (guión, realización, dirección artística y producción) y la *Artístico-Técnica* (cinefotografía, sonido y edición), de las cuales el estudiante debe elegir una.

Un aspecto importante en la formación de los cineastas lo constituyen los ejercicios fílmicos que realizan del 1er al 8o semestres, ya que sólo mediante la *praxis* es posible la enseñanza y el aprendizaje de la expresión y la técnica cinematográficas. En promedio, cada año se producen 90 cortometrajes.

MAPA CURRICULAR

Nivel Básico (primer a quinto semestres)

■ *Primer Semestre (teórico-práctico)*

Materias: Guión Ficción I; Realización Ficción I; Dirección de Actores I; Historia del Lenguaje Cinematográfico;
Cinefotografía I; Producción I; Sonido I; Edición I; Historia del Cine Mexicano I (1900-1970);
Historia del Cine Documental; Introducción al Video.

Ejercicios: Fotosecuencia; seis prácticas colectivas de Realización en Video;
"La pelota" (cortometraje ficción / video Hi-8 y VHS/ silente/ 3 min.; Puesta en escena.

■ *Segundo Semestre (teórico-práctico)*

Materias: Guión Ficción II; Realización Ficción II; Dirección de Actores II;
Cinefotografía II; Dirección Artística I; Producción II; Sonido II;
Edición II; La Música para Cine I.

Ejercicios: Seis prácticas colectivas de Realización en video; Secuencia "La persecución"
(cortometraje ficción / 16 mm. / color / una pista de música / 3 min.);
Cortometraje ficción (16 mm. / color / sin diálogos y con tres pistas sonoras / 5 min.).

(Nota: En la reunión de evaluación final de los cortometrajes de ficción, el grupo de profesores del primer y segundo semestres deciden de manera colegiada y con base en la calidad de los cortometrajes, de cuáles se hará copia compuesta.)

■ *Tercer Semestre (teórico-práctico)*

Materias: Guión y Realización del Documental; Guión Ficción III;
Realización Ficción III; Dirección de Actores III; Análisis del Lenguaje Cinematográfico;
Montaje I; Cinefotografía III; Tecnología de Laboratorio I; Dirección Artística II;
Producción III;
Sonido III; Edición III. Ejercicios: Ocho reportajes colectivos (video MíniDV y VHS / sonido directo / 10 min.);
Guión (cortometraje ficción / 10 min.)(*); Elaboración del presupuesto, "break down", y plan de rodaje del cortometraje (*); Diseño de Producción del cortometraje, definición del estilo de: Realización, Dirección Artística, Cinefotografía y Sonido (*). Los ejercicios marcados con * son de carácter individual.

(Nota:Al final del semestre se efectúa un proceso de selección según el cual, de los proyectos individuales para cortometrajes de 10 min. presentados por los estudiantes, los profesores del semestre eligen de manera colegiada los ocho mejores proyectos, los cuales serán preproducidos y filmados durante el cuarto semestre, y posproducidos en el primer trimestre del quinto semestre.)

■ *Cuarto Semestre (práctico)*

Ejercicios:

- Práctica interdisciplinaria colectiva: con un guión dado, se realizan la preproducción, el rodaje y la posproducción (hasta copia de trabajo sin regrabar) de una misma secuencia, resuelta con tres concepciones distintas de estilo (16mm/color/una pista de sonido directo/3 min.).
- Preproducción y filmación de ocho cortometrajes de ficción (16mm/color/3 pistas sonoras/10 min.).

(Para la producción de estos cortometrajes, los estudiantes conforman dos unidades de rodaje, cada una de las cuales preproduce, filma y posproduce cuatro cortometrajes.)

Materias: Asesorías Individuales o Grupales: Realización Ficción IV;
Dirección de Actores IV; Cinefotografía IV; Tecnología de Laboratorio II;
Producción IV; Dirección Artística III; Sonido IV; Edición IV.

■ *Quinto Semestre (teórico-práctico)*

Materias: Realización Ficción V; Cinefotografía V; Edición V; Sonido V;
La Música para Cine II; Producción V (postproducción); Guión y Realización del Documental II.

Ejercicios: Posproducción (edición y regrabación) de los ocho cortometrajes ficción, 10 min.;
Preproducción, rodaje y posproducción de tres documentales colectivos (16 mm/color/3 pistas sonoras/10 min.).

(Nota: En la reunión de evaluación final de los cortometrajes, el grupo de profesores del tercer, cuarto y quinto semestres, deciden de manera colegiada y con base en la calidad de los cortometrajes, de cuáles se hará copia compuesta.)

Nivel Superior (sexto a octavo semestres)

■ *Sexto Semestre (teórico-práctico)*

Materias:

- área Artístico-Conceptual.- Guión Ficción IV; Géneros Dramáticos y Subgéneros Cinematográficos; Realización Ficción VI; Dirección de Actores V; Dirección Artística IV; Producción VI (preproducción).
- área Artístico-Técnica.- Cinefotografía VI; Tecnología de Laboratorio III; Seminario de óptica; Sonido VI; Edición VI.

Materias comunes a las dos áreas: Análisis de Estilos Fílmicos Contemporáneos; Montaje II;
La Música para Cine III; Historia del Cine Mexicano II: Contemporáneo (1970-1995).

Ejercicios: Primer y segundo tratamientos de un guión ficción o documental para un cortometraje de 27 min.; De los guiones seleccionados, tratamiento definitivo; Elaboración del "break down", presupuesto y plan de rodaje de los cortometrajes; Diseño de producción de los cortometrajes: definición del estilo de Realización, Cinefotografía, Sonido y Dirección Artística.

(Nota: El primer periodo de actividades del semestre, se dedica de manera intensiva a la composición de guiones para cortometrajes de ficción o documental con una duración de 27 min., con el propósito de que cada estudiante, con la asesoría y supervisión de alguno de los maestros de guión, presente a selección el segundo tratamiento. Una comisión de profesores designada por el H. Consejo Asesor del Centro evalúa la calidad de la composición dramática, así como la factibilidad de producción y de realización de los proyectos fílmicos; y con base en ello, dictamina cuáles serán preparados durante el sexto semestre, preproducidos y filmados en el séptimo, y posproducidos en el octavo.)

■ *Séptimo Semestre (práctico):*

Ejercicios:

- Práctica interdisciplinaria colectiva: con un guión dado, se realizan la preproducción, el rodaje y la posproducción (hasta copia de trabajo sin regrabar) de una misma secuencia, resuelta con tres concepciones distintas de estilo (16

mm/color/una pista de sonido directo/3 min.).

- Preproducción y rodaje de los ocho cortometrajes seleccionados. (Para la realización de estos cortometrajes, los estudiantes del semestre conforman dos unidades de producción, cada una de las cuales preproduce y filma cuatro cortometrajes.)

Materias (asesorías individuales o grupales):

- área Artístico-Conceptual: Realización Ficción VII; Dirección de Actores VI; Dirección Artística V; Producción VII.
- área Artístico-Técnica: Cinefotografía VII; Tecnología de Laboratorio IV; Sonido VII.

■ *Octavo Semestre (teórico-práctico)*

Materias:

- área Artístico-Conceptual: Realización Ficción VIII; Producción VIII (postproducción).
- área Artístico-Técnica: Edición VII; Sonido VIII. Materias comunes a las dos áreas: La Música para Cine IV.

Ejercicios: Posproducción (edición y regrabación) de los cortometrajes de 27 min.

(Nota: En la reunión de evaluación final de los cortometrajes, el grupo de profesores del sexto, séptimo y octavo semestres, deciden de manera colegiada y con base en la calidad artística y técnica de los cortometrajes, de cuáles se hará copia compuesta.)

Asimismo se impartió un seminario de "óptica Cinematográfica", dirigido a los estudiantes del sexto semestre, impartido por el Profr. Alfredo Sánchez Ariza.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Las actividades de extensión universitaria del CUEC se realizan a través de los departamentos de Divulgación y de Publicaciones, ambos coordinados por la Secretaría Académica.

El Departamento de Divulgación se encarga de organizar y llevar a cabo proyecciones y ciclos de cine con los filmes realizados por los estudiantes para exhibirlos más allá del ámbito universitario, en cineclubes de otras instituciones de educación, dependencias gubernamentales y canales de televisión, tanto del país como del extranjero. Durante el 2000 se prestaron 30 películas las cuales fueron vistas por 54 personas, la mayoría de ellos son investigadores de cine.

Parte de la labor dentro de la extensión universitaria es llevar a cabo cursos con valor curricular acerca de la expresión y la técnica cinematográficas, dirigidos a personas no inscritas en el Centro; en el 2000 se realizó el de "Teoría y práctica del guión cinematográfico", impartido por el Profr. Xavier Robles.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Promover y apoyar la participación de películas producidas por el Centro en festivales filmicos nacionales e internacionales. Se participó en cinco festivales nacionales y nueve internacionales, entre los primeros destacan las 14 Nominaciones al Ariel que otorga la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, al largometraje *Rito Terminal*, primera ópera prima realizada por el CUEC, obteniendo un ARIEL a la mejor actriz de cuadro. Se obtuvo también el Premio de la Crítica Nacional, otorgado en la XV Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara para *Rito Terminal*.

Se inició el rodaje del segundo proyecto de ópera Prima del CUEC, de la película de largometraje en 35mm. a color, titulada *Un mundo raro*, dirigida por el egresado Armando Casas Pérez; cuyo objetivo fundamental es que los estudiantes avanzados y los egresados recientes tengan la oportunidad de participar en la producción de un largometraje de características y exigencias totalmente industriales y así culminar su formación académica con las mejores expectativas para su desarrollo profesional.

Se realizó una premier para exhibir la película *Rito Terminal*, primera ópera Prima del CUEC, a las autoridades universitarias, coproductores e invitados especiales, así como la presentación de un disco compacto con la música original (sound track) compuesta por José Navarro Noriega profesor del Centro, especialmente para este largometraje.

Asimismo se realizó la exhibición comercial de este film del 25 de agosto al 30 de noviembre, en 15 salas cinematográficas con una afluencia de 28,644 espectadores.

SERVICIOS GENERALES

En cuanto a este rubro, cabe destacar la realización de 1,098 consultas bibliotecarias.

APOYO ADMINISTRATIVO

La unidad administrativa proporcionó los servicios de apoyo necesarios para el cumplimiento de las funciones sustantivas que tiene encomendadas el Centro. Se ejerció el presupuesto asignado para el 2000, de acuerdo con las políticas generales y específicas establecidas por la Dirección General de Programación Presupuestal. Se atendieron los asuntos relacionados con el Personal Académico, Administrativo de Base y de Confianza, de acuerdo con las políticas establecidas por las direcciones generales respectivas de la Administración Central. Se adquirieron los artículos, materiales de consumo, mobiliario y equipo que se requirieron durante el año, para que el Centro cumpla con su programa de trabajo. Se proporcionaron servicios de transporte para los rodajes de tres ejercicios filmicos de fin de estudios y prácticas interdisciplinarias, realizadas por los estudiantes, así como la preparación de rodaje de la segunda ópera Prima *Un mundo raro*. De todo lo anterior se llevó un estricto control y se resguardó la información en soporte magnético para hacer más eficiente su manejo.