

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

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 cinematográfica de ficción y documental, Guión cinematográfico de ficción y documental, Cinefotografía, Dirección de arte para cine (escenografía, ambientación y vestuario), Sonido cinematográfico, Edición cinematográfica y Producción cinematográfica.

El Plan de Estudios se cursa en ocho semestres, durante los cuales se imparten 87 asignaturas apoyadas en un intenso trabajo práctico para realizar ejercicios fílmicos en talleres colectivos.

Del CUEC ha 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 33 profesores: nueve de carrera de T.C., cinco de carrera de M.T., doce de asignatura y cinco contratados por honorarios.

Se cuenta también con una investigadora de T.C. y con seis técnicos académicos. En cuanto al grado de estudios de este personal, contamos con: un pasante, ocho con licenciatura, dos con especialización, nueve con maestría y trece con doctorado.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

Se 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

El profesor Jorge Ayala Blanco (Titular "C", T.C.) está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores; el profesor Manuel Gutiérrez Heras (Titular "C", T.C.), es creador emérito del FONCA.

Asimismo, durante el año 2002 se impartieron 87 asignaturas, se dieron 1,603 asesorías y se dirigieron cinco tesis filmicas de fin de estudios, con nivel de licenciatura.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El CUEC 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 un contrato de cesión de los derechos a título oneroso del cortometraje titulado "Los no invitados" con el estudiante Ernesto Contreras. Se participó en la XXI Reunión Nacional de Comisiones y Oficinas de Apoyo a las Filmaciones, en el Estado de Hidalgo; seis cesiones de derechos para publicación de artículos en revistas y 26 convenios interbibliotecarios.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

A lo largo de sus 40 años de existencia, el CUEC ha formado diversas generaciones de cineastas, que trabajan exitosamente en el cine y la televisión profesionales, aportan su talento y formación universitaria para coadyuvar al resurgimiento del cine mexicano, del mismo modo, académicos e investigadores se desempeñan dentro de los medios audiovisuales.

PRODUCCIÓN HUMANÍSTICA

La investigación humanística básica es una actividad incipiente en el CUEC. Sólo se cuenta con una investigadora que, conjuntamente con otro profesor, desarrollan 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 filmico en el ámbito nacional.

En este año se publicaron los números 22 y 23 de *Estudios Cinematográficos*, revista de actualización técnica y académica del CUEC, con un tiraje de 2,000 ejemplares cada una.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El Plan de Estudios está constituido por dos niveles académicos: el BÁSICO que se cursa del 1er al 5o 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 filmico, 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 cinematográfico, realización cinematográfica, dirección de arte para cine y producción cinematográfica) y la ARTÍSTICO-TÉCNICA (cinefotografía, sonido cinematográfico y edición

cinematográfica), 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)*

Asignaturas: Cinefotografía I; Dirección de actores para cine I; Edición cinematográfica I; Fotografía; Guión cinematográfico de ficción I; Historia del cine documental mundial; Historia del cine Mexicano I; Historia y análisis del lenguaje cinematográfico I; Introducción al video; Producción cinematográfica I; Realización cinematográfica de ficción I; Sonido cinematográfico I.

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)*

Asignaturas: Cinefotografía II; Dirección de arte para cine I; Dirección de actores para cine II; Edición cinematográfica II; Guión cinematográfico de ficción II; Introducción a la cámara de cine; Música para cine I; Producción cinematográfica II; Realización cinematográfica de ficción II; Sonido cinematográfico II.

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)*

Asignaturas: Cinefotografía de cine documental I; Guión y realización de cine documental I; Producción de cine documental I; Sonido de cine documental I; Cinefotografía III; Dirección de arte para cine II; Dirección de actores para cine III; Edición Cinematográfica III; Guión cinematográfico de ficción III; Historia y análisis del lenguaje cinematográfico II; Montaje cinematográfico I; Producción cinematográfica III; Realización cinematográfica de ficción III; Sonido cinematográfico III; Tecnología de laboratorio de cine I.

Ejercicios: Ocho reportajes colectivos (video MiniDV 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 cinematográfica, Dirección de arte para cine, Cinefotografía y Sonido cinematográfico (*). (Los ejercicios marcados con * son de carácter individual).

(Nota: Al final del semestre se efectúa un proceso de selección 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 reproduce, filma y posproduce cuatro cortometrajes).

Asignaturas: Asesorías individuales o grupales: Cinefotografía III; Dirección de arte para cine III; Dirección de actores para cine IV; Edición cinematográfica IV; Producción cinematográfica IV; Realización cinematográfica de ficción IV; Sonido cinematográfico IV; Tecnología del laboratorio de cine II.

- *Quinto semestre (teórico-práctico)*

Asignaturas: Cinefotografía V; Edición cinematográfica V; Música para cine II; Producción cinematográfica V; Realización cinematográfica de ficción V; Sonido cinematográfico V; Cinefotografía de cine documental II; Guión y realización de cine documental II; Historia del cine documental mexicano; Montaje de cine documental; Música para cine documental; Producción de cine documental II; Sonido de cine documental II; Tecnología de laboratorio de cine III.

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

Asignaturas:

- Área Artístico-Conceptual.- Dirección de arte para cine IV; Dirección de actores para cine V; Géneros dramáticos y cinematográficos; Guión cinematográfico de ficción IV; Producción cinematográfica VI (Preproducción); Realización cinematográfica de ficción VI.

- Área Artístico-Técnica.- Cinefotografía VI; Edición Cinematográfica VI; Seminario de óptica; Sonido cinematográfico VI; Tecnología de laboratorio de cine IV.

Asignaturas comunes a las dos áreas: Historia y análisis del lenguaje cinematográfico III; Historia del cine mexicano II; Montaje cinematográfico II; Música para cine III.

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 cinematográfica, Cinefotografía, Sonido cinematográfico y Dirección de arte para cine.

(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 realización de los proyectos filmicos; 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).

Asignaturas: (asesorías individuales o grupales):

- Área Artístico-Conceptual: Dirección de arte para cine V; Dirección de actores para cine VI; Producción cinematográfica VII (rodaje); Realización cinematográfica de ficción VII.
- Área Artístico-Técnica: Cinefotografía VII; Sonido cinematográfico VII; Tecnología de laboratorio de cine V.

- *Octavo semestre (teórico-práctico)*

Asignaturas:

- Área Artístico-Conceptual: Producción cinematográfica III (Posproducción); Realización cinematográfica de ficción VIII.
- Área Artístico-Técnica: Edición cinematográfica VII; Sonido cinematográfico VII.

Asignaturas comunes a las dos áreas: Música para cine IV y Seminarios.

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

(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).

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Las actividades de extensión universitaria del CUEC se realizan a través de las áreas de Promoción de películas, Intercambio y Extensión Académica y de Publicaciones, coordinados por la Secretaría Académica.

El área de Promoción de películas 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 2002 se prestaron 47 películas, las cuales fueron vistas por 2,076 personas, la mayoría de ellas son investigadores de cine.

Parte de nuestra 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 2002 se realizaron: *Guión Cinematográfico*; *La Edición: Lenguaje y gramática cinematográfica*; *Teoría y práctica de la Dirección Artística Cinematográfica* y *Producción Cinematográfica*.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Promover y apoyar la participación de películas producidas por el Centro en festivales filmicos nacionales e internacionales. En 2002 se participó en diecisiete festivales nacionales y trece internacionales.

Se obtuvieron dos premios Mayahuel para la película *¿Y cómo es él?* y dos menciones honoríficas para la película *Un mundo raro* en la 17ª Muestra Internacional de Cine Mexicano en Guadalajara. Asimismo la 2ª Opera Prima, *Un mundo raro*, obtuvo el Premio Garfio de Plata otorgado por la Asociación de Guionistas Cinematográficos; el Premio SIGNIS otorgado por la OCIC en el 4º Festival Iberoamericano de Santa Cruz en Bolivia; obtuvo una nominación al Ariel y obtuvo un Ariel de plata por la mejor coactuación masculina y Pecime le otorgó una Diosa de Plata; en la Sexta Jornada de Cortometraje Mexicano, el cortometraje *La virgen Lupita* recibió una mención especial, y la tesis fílmica *La casa de enfrente* obtuvo una beca de coinversión a través de CONACULTA para realizar el blow up a 35mm.

Se estrenó comercialmente la película *Un mundo raro* en aproximadamente 30 salas cinematográficas en el D.F. y en el interior del país y fue considerada una de las películas mexicanas más taquilleras durante el año 2002.

SERVICIOS GENERALES

Los servicios generales proporcionados durante este año fueron:

- 1,206 consultas bibliotecarias, así como préstamo de equipo de cómputo a 143 usuarios.

APOYO ADMINISTRATIVO

La Unidad Administrativa proporcionó los servicios necesarios de apoyo para el cumplimiento de las funciones sustantivas que tiene encomendadas el Centro. Se ejerció el presupuesto asignado para 2002, 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 cinco ejercicios filmicos de fin de estudios y prácticas interdisciplinarias, realizadas por los estudiantes. De todo lo anterior se llevó un estricto control y se resguardó la información en soporte magnético para hacer más eficiente su manejo.