
CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS

*Cineasta Mitl Valdez Salazar
Director
(febrero de 1997)*

INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) fue fundado 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, 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 filmicos en talleres colectivos.

Del CUEC ha egresado una cantidad significativa de cineastas que actualmente trabaja 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 35 profesores: once de carrera de T.C., dos de carrera de M.T., 15 de asignatura y dos contratados por honorarios.

Se cuenta también con una investigadora de T.C. y con seis técnicos asociados. En cuanto al grado de estudios de este personal contamos con: once con licenciatura, dos con especialización, ocho con maestría y doce 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

El profesor Jorge Ayala Blanco (Titular "C", T.C.) está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores; el profesor Joaquín Gutiérrez Heras (Titular "C", T.C.), es creador emérito del FONCA; el profesor Armando Casas Pérez (Profr. de Asignatura "A"), tiene la beca *Arte por todas partes* que otorga la Secretaría de Cultura del D.F., el Profr. Oscar Urrutia Lazo (Profr. de Asignatura "A"), obtiene una beca de *Coinversión Cultural y fomento a proyectos del FONCA* y el Profr. Carlos Hugo Gómez (Profr. de Asignatura "A"), obtiene la beca *Jóvenes Creadores* del FONCA y el apoyo *Estímulos a creadores y desarrollo de proyectos que otorga el IMCINE*.

Asimismo, durante el 2003 se impartieron 87 asignaturas, se dieron 1,007 sesiones de asesorías y se dirigieron cuatro ejercicios 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 firmaron contratos de cesión de los derechos a título oneroso del proyecto *"El mago"*, tercer largometraje del CUEC, realizado dentro del Programa de Ópera Prima para Egresados del CUEC; seis cesiones de derechos para publicación de artículos en revistas y 27 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 y aportan su talento y formación universitaria para coadyuvar al resurgimiento del cine mexicano, así como académicos e investigadores que 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, 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 filmico en el ámbito nacional.

En este año se publicó el número 24 de *Estudios Cinematográficos*, revista de actualización técnica y académica del CUEC, con un tiraje de 2000 ejemplares, se imprimieron un folleto, carteles, pendones y bolsas de XL Aniversario del CUEC para la XVIII Muestra de Cine en Mexicano en Guadalajara así como un cartel para la "Producción Fílmica del CUEC 2003".

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 6° al 8°.

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 (cinematografía, 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 filmicos que realizan del 1er al 8° 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, 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, 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 preproduce, filma y posproduce cuatro cortometrajes).

- Asignaturas: asesorías individuales o grupales: Cinefotografía IV; Dirección de arte para cine III; Dirección de actores para cine IV; Edición cinematográfica IV; Guión cinematográfico de ficción IV; Producción cinematográfica IV; Realización cinematográfica de ficción IV; Sonido cinematográfico IV; Tecnología de 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 (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)

- Asignaturas:

Área Artístico-Conceptual.- Dirección de arte para cine IV; Dirección de actores para cine V; Géneros dramáticos y cinematográficos; Guión cinematográfico de ficción V; 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 de 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: Posproducción cinematográfica VIII (posproducción); Realización cinematográfica de ficción VIII.

Área Artístico-Técnica: Edición cinematográfica VII; Sonido cinematográfico VIII.

Asignaturas comunes a las dos áreas: Música para Cine IV y seminarios.

- Ejercicios: Posproducción (edición y grabación) 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 organizaron dos charlas y un seminario. La primera charla fue de orden informativo sobre la beca Fulbright-García Robles para lo cual se convocó a los estudiantes y egresados del Centro por la Lic. Karla Sánchez de Comexus. La segunda fue con la intención de invitar a los estudiantes a participar en el concurso ONLINE de guiones de cine a nivel internacional producido por MIAMI LA ENTERTAINMENT a cargo de Ana Sánchez. El seminario *Apreciación de la Cinematografía* se organizó con Paula Huidobro, becaria del FONCA y con maestría en el American Film Institute.

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 2003 se prestaron 350 películas, las cuales fueron vistas por 745 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 2003 se realizaron: "Adaptación cinematográfica", impartido por el Profr. Adrián Palomeque; "Apreciación cinematográfica", impartido por el Profr. Jack Lach; "Dirección artística para cine y televisión", impartido por el Profr. Héctor Zavala Sánchez; "Guión cinematográfico" impartido por el Profr. Xavier Robles.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Durante la XVIII Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, el CUEC fue homenajeado por su XL Aniversario. Asimismo se inició el rodaje de la película "El mago" tercer largometraje que realiza el CUEC, dentro del programa de Ópera Prima para Egresados.

Dentro de la promoción y apoyo a la participación de películas producidas por el Centro en festivales filmicos nacionales e internacionales. En 2003 se participó en once festivales nacionales y seis internacionales; en dos homenajes; una muestra; un encuentro de creadores audiovisuales; una participación "rumbo al Ariel" y cuatro exhibiciones de la "Producción Filmica del CUEC 2003", esta última con una audiencia aproximada de 2,751 personas.

Se obtuvo una mención honoríficas para la película *Los no invitados*, en el Primer Festival Internacional de Cine de Morelia; la película *Zona Cero* obtuvo el Primer Lugar en el 5th Toronto Latino Film Video Festival en Canadá y el 2° Lugar en el Segundo Festival de Cortometraje "Este corto si sé ve" realizado en el D.F., mientras que el cortometraje "Juego de Manos" ganó el Primer Lugar en este mismo festival.

SERVICIOS GENERALES

Los servicios generales proporcionados durante este año fueron 2,025 consultas bibliotecarias a 1,259 usuarios.

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 2003,

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 cuatro ejercicios filmicos de fin de estudios y prácticas interdisciplinarias, realizadas por los estudiantes, así como la posproducción de la tercer Ópera Prima *El mago*. De todo lo anterior se llevó un estricto control y se resguardó la información en soporte magnético para hacer más eficiente su manejo.

CUADRO RESUMEN

Concepto	2003
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA	
Asignaturas impartidas	87
Sesiones de asesoría	1,007
Ejercicios dirigidos con nivel de Licenciatura	4
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	
Promedio de cortometrajes producidos	90
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	
Películas	350
Asistentes	745
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES	
Festivales nacionales	11
Festivales internacionales	6
SERVICIOS GENERALES	
Consultas bibliotecarias	2,025
Usuarios	1,259
ACTIVIDADES DE APOYO	
Asesorías académicas	357
Préstamos	91
Servicio a usuarios	2,004

Concepto	2003
DIVULGACIÓN	
Conferencias	3
Asistentes	475
Mesas redondas	15
Asistentes	167
Cursos y educación a distancia	85
Asistentes	197
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN	
Obras filmicas y videos	60
Asistentes	2,750
INSTRUMENTOS JURÍDICOS	
Convenios	27
INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN	
Boletines de prensa	7
Carteles	6
Tiraje	310
Espectaculares	4
Impresos	1
Tiraje	300
PRODUCCIÓN EDITORIAL	
Colaboración en publicaciones	6
Folletos	1
Tiraje	800
Revistas	1
Tiraje	2,000
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	
Obra filmica	20
VINCULACIÓN	
Donaciones otorgadas	96
Donaciones recibidas	31
Premios y distinciones recibidos	5
Visitas guiadas	6
Asistentes	69