

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS

Cineasta Armando Casas Pérez – Director – abril de 2004

INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) es la escuela de cine más antigua de Iberoamérica y, sin lugar a dudas, se ha consolidado como un referente fundamental de la formación cinematográfica en el mundo. Este hecho lo demuestran particularmente los numerosos premios y distinciones recibidos a lo largo del año 2009.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Durante el 2009 el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos mantuvo sus labores docentes habituales, con una comunidad estudiantil de 85 alumnos. Se produjeron más de 43 cortometrajes, que tuvieron presencia importante dentro de la selección oficial de 47 festivales, tanto nacionales como extranjeros, entre los que se pueden destacar: el Festival Internacional de Cortometraje de Clermont-Ferrand; el VIII Encuentro Internacional de Escuelas de Cine en el marco del 57º Festival de San Sebastián en España; la 37 edición del Festival de Cine de Huesca dentro de su Concurso Iberoamericano de Cortometrajes; el IV Festival de Cine Latinoamericano de San Pablo en su II Muestra de las Escuelas de Cine y Audiovisual CIBA-CILECT; el Festival Biarritz Amérique Latine-Cinéma et Cultures; la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; el 8th International Student Film & Video Festival of Beijing Film Academy en Beijing China; el 21 Festival Internacional de Cine de Viña del Mar dentro de su Competencia de cortometraje de escuelas; el 16th Annual San Diego Latino Film Festival; así como en el XXIV Festival Internacional de Cine en Guadalajara; el Festival Internacional de Cine de Morelia; el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto; el IV Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México; el Festival Pantalla de cristal; el 4º Festival Mantarraya de cortometraje, entre otros.

En cuanto al concurso de ingreso, se mantuvo un número de aspirantes considerable, y se alcanzó la cifra más alta en la historia del CUEC: 538 de los cuales, como cada año, sólo ingresaron 15 en la generación 2009-2013

En el área de Extensión e Intercambio Académico, se dieron once cursos de extensión académica y se inscribieron 278 personas. Profesores y alumnos del CUEC participaron en cinco actividades de intercambio académico internacional y dos de carácter nacional. Cabe destacar la participación de estudiantes del Centro en el curso Ibergente, convocado por el Instituto Nacional de Cine de Ecuador (INCINE), en el cual sólo se participa por invitación. Por otra parte se tuvo presencia en el Encuentro de Estudiantes de Escuelas de Cine de la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido (FEISAL), que se celebra dentro del marco del Festival de Viña del Mar, en Chile.

El CUEC participó activamente en el Encuentro Internacional de Formadores de Cineastas, celebrado en Alicante, España, con la representación de centros y escuelas de cine de América y Europa convocados por la Fundación para la Investigación del Audiovisual (FIA) y Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision (CILECT), en el cual se debatió sobre la incorporación de las nuevas tecnologías y su influencia en la cultura y la industria del cine y del audiovisual.

Se puso en marcha del Programa de Actualización Docente del CUEC, en donde se pretende que participe un profesor dentro del marco del PASPA, además de poner en marcha programas internos de actualización.

Comenzó la revisión del plan de estudios vigente por parte del Consejo Asesor del CUEC; ésto como preámbulo a la creación de la Licenciatura en Cine y el posgrado con la Maestría en Estudios de Cine Documental.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

El Premio Universidad Nacional 2009 en el área de Docencia en Artes fue otorgado al Profesor Juan Mora Catlett, como reconocimiento de su trabajo académico en el CUEC. De la misma manera, el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2009 en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura fue recibido por el cineasta Fernando Eimbecke, egresado de este centro universitario. Ambos premios, representativos de dos generaciones, respaldan el reconocimiento que tiene el CUEC como institución formadora de cineastas con vocación universitaria.

Se obtuvieron, además, 28 premios y/o reconocimientos en los rubros de ficción y documental. En el primer caso destacan los premios de primer lugar otorgados por los Festivales Pantalla de cristal y el 4° Festival Mantarraya al cortometraje *La casa invita*, dirigida por Misael Rubio, o las menciones honoríficas a las que se hizo acreedor el trabajo fílmico *Nación Apache*, dirigida por Carlos Muñoz, de parte del 8th International Student Film & Video Festival of Beijing Film Academy Beijing y en el 4° Festival Internacional de Cortometrajes de México Short Shorts Film Festival.

En materia de documental, el Festival Internacional de Cine de Morelia otorgó su primer lugar en este rubro al trabajo fílmico *El suicidio del tiempo*, dirigida por Daniel González. Asimismo, otro primer lugar en este ámbito lo consiguió *Susurros de luz*, dirigida por Alberto Reséndiz, gracias al premio que otorga la Asociación de Documentalistas Chilenos en la Categoría de Mejor Cortometraje Documental Internacional de Escuelas de Cine y Comunicación dentro del 21 Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y el cual también se hizo acreedor al primer lugar como mejor corto documental dentro del 16th Annual San Diego Latino Film Festival. De la misma manera, el cortometraje *Los desposeídos*, dirigida por Emilio Aguilar, consiguió el Primer lugar como Mejor Cortometraje Documental y el Premio Emilio Indio Fernández, máximo galardón otorgado por el Festival Mantarraya, así como una mención honorífica dentro del Premio José Rovirosa otorgado por la UNAM.

Los trabajos fílmicos *Trabalenguas para una casa vacía* y *Susurros de luz* fueron nominados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, A. C. en su 51 entrega, como parte de la terna a mejor cortometraje de ficción y mejor cortometraje documental respectivamente.

Se exhibió comercialmente la Opera Prima *Espiral* en diversas salas de cine de la Ciudad de México. Se develó una placa para la película *El mago*, dirigida por el profesor Jaime Aparicio, otorgada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como parte del programa "Aquí se Filmó".

Se concluyó el rodaje e inicio de la posproducción del largometraje *Flor de Fango*, proyecto ganador de la octava convocatoria para la producción de la Opera Prima del CUEC, en coproducción con el Instituto Mexicano de Cinematografía.

DIFUSIÓN CULTURAL

Además de la participación en competencia oficial, cortometrajes y operas primas del CUEC se exhibieron en festivales no competitivos como el Festival Internacional de Cine de Cancún Riviera Maya, la V Edición del Festival Internacional de Cine de Acapulco (FICA), la 6ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en la Habana Cuba, el II Festival de Cine Fronteras Migrantes en Zacatecas, el Edinburgh International Film Festival, y el 49 Festival de Cine de Cartagena, entre otros.

Como cada año, se llevó a cabo la Muestra Fílmica del CUEC en la que se presentaron los trabajos realizados por la escuela durante el año; las exhibiciones contaron con sesión de preguntas y respuestas. Los espacios de exhibición fueron el Centro Cultural Universitario, la Cineteca Nacional, el IFAL, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, además se incorporaron nuevos espacios sede como la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y el Cinematógrafo del Chopo, de manera que se logró un total de 1 976 asistentes.

Continúa al aire el Cine Club CUEC en su tercera temporada a través de TV UNAM.

Como apoyo a la promoción y exhibición de películas, el Departamento de Publicaciones organizó el 4to Concurso del Cartel Producción Fílmica del CUEC, para estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Con la imagen ganadora se reprodujeron 500 carteles y 1 000 catálogos para promoción de la muestra fílmica en sus siete sedes del 28 de mayo al 26 de junio.

Como parte de la difusión editorial, se presentó el libro de Reyes Bercini *El cine y la estética cambiante*, el 5 de marzo en la Casa de las Humanidades, con la presencia de Jorge Ayala Blanco, Joaquín Armando Chacón, Armando Casas y el autor; el 16 de marzo el autor fue entrevistado en Radio UNAM, dentro del escenario de la XXX Feria Internacional del libro en Minería. En el marco de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se presentaron los libros *Esculpir el tiempo*, de Andrey Tarkovski, y *La prueba de lo real en la pantalla*, de François Niney, por parte de Carolina Rivas y Rodolfo Peláez, el domingo 10 de octubre. Asimismo se tuvo presencia en diversas ferias internacionales a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, como la del Palacio de Minería, la de Guadalajara, la de Bogotá, Colombia, y la Liber de Madrid, España, además de la feria de tecnología Expo Cine Video y Televisión que organiza Pantalla de Cristal en WTC de la ciudad de México. También se apoyó a DocForum con la edición del folleto del 2º Encuentro Internacional de Documentalistas, que se llevó a cabo del 19 al 23 de octubre.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

También en el 2009 se colaboró con instancias culturales nacionales tales como la Feria del Libro, La Universidad Tecnológica Mixteca, la Secretaría de Cultura del D.F., la Cámara de Diputados y varias más, así como instancias internacionales como la Embajada de México y el Instituto Cervantes en Pekín, en el Ciclo de cine Mexicano; el Quinto Coloquio Internacional Literatura: memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe en Cusco, Perú; el Laboratorio de Nuevos Formatos para Televisión Cultural convocado por la Asociación de Televisoras Culturales y Educativas de Iberoamérica (ATEI), la Embajada de México en Ucrania y el Gogool International Film Festival, la XI Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, la Embajada de México y el Mexican Cultural Institute, la Embajada de México en Bruselas –con la Retrospectiva sobre el tema de América Latina– y varios más a los que se les proporcionó materiales del CUEC para exhibición.

Con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Dirección de Cinematografía de RTC, se realizó la asesoría para llevar a cabo el Diplomado Miradas sobre el Cine, previsto de febrero a agosto del 2010.

La Escuela Nacional de Artes Plásticas y el CUEC trabajaron de manera conjunta para ofertar la Maestría en Estudios de Cine Documental cuyo plan de estudios, elaborado por un cuerpo colegiado coordinado por el maestro Carlos Mendoza, se encuentra en proceso de aprobación por parte de las instancias responsables al interior de la UNAM.

En colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras se llevó a cabo el 3er Simposio Internacional, Filosofía(s) y Psicoanálisis: (Con) fines del Arte.

PUBLICACIONES

Durante el 2009 se editaron un total de cinco libros: *El arte de la estructura dramática*, de Lajos Egri; *Escenarios del deseo: reflexiones desde el cine, la literatura, el psicoanálisis*, de Armando Casas, Leticia Flores y Alberto Constante (coord.), en coedición con la Facultad de Filosofía y Letras; *Cartelera Cinematográfica 1912-1919*, de María Luisa Amador y Jorge Aya-la Blanco; *La prueba de lo real en la pantalla: ensayo sobre el principio de realidad documental* de François Niney, y la tercera edición de *Esculpir en el tiempo*, de Andrey Tarkovski, publicada en colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Asimismo, se reimprimieron los números 2: *Dirección de actores*, y 3: *Producción cinematográfica*, de la colección de Cuadernos de Estudios Cinematográficos. Todos estos títulos sumaron un total de ocho mil ejemplares, los cuales se distribuyen, junto al resto de nuestro fondo editorial, en la red de librerías de la UNAM, así como en las principales redes de librerías culturales y comerciales en todo el país, como Educal, Gandhi, El Péndulo, FCE, entre otras.

El Centro cuenta con la biblioteca especializada más rica de México, la cual está abierta a disposición de profesores y estudiantes de la UNAM y también a particulares que deseen obtener más información acerca de algún tema específico de cine. Cuenta con 4 010 títulos en 6 210 volúmenes bibliográficos y 738 películas de consulta en DVD. De éstos, se adquirieron en el año 2009, 195 títulos en 288 volúmenes y 120 películas, especializadas, en DVD.