

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATográfICOS (CUEC)

Cineasta Armando Casas Pérez – Director – abril de 2004

INTRODUCCIÓN

En el año 2011, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos registró uno de los logros académicos más significativos en su historia de casi cincuenta años, al participar como entidad académica en la maestría en Cine Documental dentro del programa de Posgrado en Artes y Diseño de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). Esta maestría funda los primeros estudios de posgrado en el área de cine dentro de la UNAM y es un importante antecedente de la regularización académica del CUEC que se consolidará con la licenciatura en Cinematografía que se impartirá en la nueva sede del CUEC en Ciudad Universitaria.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Como parte integral de la UNAM, el CUEC sostiene las tres funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura.

La actividad primordial del Centro es la docencia. En este sentido se orientan todas las acciones del CUEC, buscando la preparación del estudiante para enfrentarse al medio profesional y coadyuvar a su incorporación en el mismo.

Dado que el nuevo plan de estudios para la licenciatura en Cinematografía se encuentra aún en proceso, el CUEC ha buscado fortalecer a sus alumnos de niveles superiores agregando nuevas clases teóricas en el último semestre. Con ello se pretende afianzar el nivel de conocimientos adquirido a lo largo de la carrera. Es importante destacar que en estas materias de último semestre se optó por diversificarlas, presentando algunas fuera del campo cinematográfico –como historia, filosofía y antropología–, enfocadas a situaciones ciertamente generales pero pertinentes con la problemática tanto cinematográfica como contemporánea del país, lo que resultó en una propuesta de conocimiento plural para beneficio de las tesis que actualmente se están desarrollando dentro del Centro.

Como paso previo a la implementación de la futura licenciatura se incluyeron materias formativas en los semestres básicos. Con ello se busca aproximarse a otros niveles de conocimiento partiendo de una base cinematográfica, pero que en casos como éste redundará en el estudio y la comprensión de lo sociocultural como algo más sólido y profundo. Ello con la finalidad de lograr que el estudiante de cine aprenda de otras disciplinas como opción para obtener una formación integral crítica y actualizada.

La maestría en Cine Documental, primera que administra este Centro en colaboración con la ENAP significa un avance sustancial para el mejoramiento académico del Centro, puesto

que se han integrado a la planta docente del mismo diversos maestros con especialidades que amplían la perspectiva de los estudiantes, muchos de los cuales vienen de otras escuelas y facultades. La maestría es un paso necesario ya que confirma la importancia de los valores cinematográficos actuales, así como la necesidad de que el CUEC evolucione hacia proyectos de ambición académica, como esta maestría, piedra fundacional para muchas más que deberán seguir.

El CUEC mantuvo sus labores docentes habituales, con una comunidad estudiantil de 98 alumnos. En cuanto al concurso de ingreso, se mantuvo un número de aspirantes considerable con 483 de los cuales, como cada año, sólo ingresaron 15, en el mismo año 10 alumnos egresaron.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Durante el 2011 se dio a conocer a la comunidad universitaria y público en general la más reciente producción fílmica de este Centro de Estudios, la cual estuvo compuesta por 42 cortometrajes, tanto de ficción como de documental, 31 realizados por estudiantes regulares de los distintos grados escolares y 11 cortometrajes invitados realizados con el apoyo del CUEC por estudiantes y egresados; así como por tres largometrajes del programa de Óperas Primas, dos de ficción *La mitad del mundo* y *Flor de fango*, y la ópera prima documental *Interno*.

Dichas obras fueron sometidas para participar en importantes festivales, resultando seleccionadas varias de ellas para participar dentro de la Selección Oficial de 37 festivales (21 nacionales y 16 internacionales). Por tales participaciones los trabajos del CUEC fueron reconocidos con 21 premios, en el territorio nacional y en festivales extranjeros.

De igual manera, y con el objetivo de promover la cultura, fomentar la reflexión y la formación de nuevos públicos, se realizaron ciclos fílmicos temáticos, congresos, jornadas, encuentros y homenajes en apoyo a diferentes instancias culturales e instituciones educativas, así como transmisiones por TV.

El programa de Óperas Primas que permite a los egresados incorporarse al ámbito profesional a partir de su participación como debutantes de un largometraje coproducido por IMCINE y el CUEC, ha dado, a partir del año 2000, ocho películas de ficción, las cuales fueron exhibidas en su momento en salas comerciales y algunas de ellas fueron merecedoras de reconocimientos nacionales e internacionales.

Recientemente el programa de Óperas Primas se hizo incluyente también para el género documental, y al 2011 se contaron con tres producciones de este tipo y dos más en proceso de realización.

Durante este año se estrenó comercialmente la 7ª ópera prima: *La mitad del mundo*, largometraje de ficción el cual logró reunir 5 833 espectadores en sus tres primeras semanas de exhibición, y recorrió por cerca de tres meses distintas salas del DF y el interior de la República.

El largometraje *Flor de fango* se exhibió por primera vez en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara iniciando así su participación dentro del circuito de festivales.

En el área del documental, durante el mes de junio se estrenó comercialmente *Interno* que durante sus primeras cuatro semanas obtuvo una asistencia de 1 226 espectadores.

Durante el mes de marzo el CUEC estuvo presente en el encuentro cinematográfico más importante de Latinoamérica, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara FICG, con tres cortometrajes y un largometraje dentro de la selección oficial en competencia: *Un camino*, *Un día común*, *En Aguas Quietas* y la ópera prima de Ficción *Flor de Fango*.

En el mes de abril la tesis fílmica *Emma* recibió el premio a Mejor cortometraje universitario, Mejor director, Mejor guión y Mejor interpretación femenina en el Festival Internacional de Cine Universitario Lanterna 2011, certamen en el que también resultaron ganadores los cortometrajes del CUEC *Crónica de un instante* por Mejor fotografía; *Los sonidos de la luz* por Mejor edición y Mejor sonido.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó el primer lugar en la categoría de Mejor cortometraje documental a *Río Lerma*, dentro de la 53ª edición de la entrega del Ariel 2011. Para la misma categoría también fueron seleccionados los cortometrajes del CUEC *Casa Cuna* y *Hasta la punta de los dedos*, mientras que en la categoría a Mejor cortometraje de ficción se nominó a *En aguas quietas* y en el caso de largometraje la Academia otorgó a *La mitad del mundo* cuatro nominaciones a Mejor ópera prima de ficción, Mejor actor, Mejor coactuación femenina y a Mejor vestuario.

Los cortometrajes documental *Días Distintos* y *Río Lerma* participaron en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, Guanajuato 2011.

En el mes de agosto el CUEC estuvo presente en la Selección Oficial del 7º Festival Internacional de Cine de Monterrey con los cortometrajes *Día Uno* y *Réquiem para la Eternidad*, éste último se hizo acreedor al primer lugar para la categoría de Cortometraje mexicano en este certamen.

El cortometraje *Río Lerma* obtuvo una Mención especial el Short Shorts Film Festival (SSFF) México, en el que también resultaron seleccionados en competencia oficial los cortos: *En aguas quietas*, *Exterior Reno* y *Réquiem para la eternidad*.

En la décima edición del Festival Internacional de cine de horror MACABRO 2011, los cortometrajes *Pus*, *Instrucciones para no ser un zombie* y *Animal* resultaron seleccionados para la competencia oficial. *Animal* obtuvo el premio de Mejor cortometraje nacional.

El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México DocsDF seleccionó en la categoría Mejor corto documental mexicano los trabajos: *Días distintos*, *Réquiem para la eternidad* y *Río Lerma*, y otorgó el primer lugar en esta categoría al cortometraje *Días distintos*; en el mismo festival también se entregaron dos menciones honoríficas.

El CUEC estuvo presente en el 9º Festival Internacional de Cine de Morelia. En la Sección de Cortometraje Mexicano *Réquiem para la eternidad* logró obtener el primer lugar a Mejor cortometraje documental en competencia.

El Premio José Rovirosa otorgó Mención Honorífica para Mejor documental estudiantil a *Tiempo* y a *Días distintos*.

En el ámbito internacional varias fueron las producciones del CUEC que tuvieron reconocimiento y presencia en diferentes partes del mundo. El cortometraje *Los trashumantes* se hizo acreedor al premio regional KODAK Film School Cinematography Competition a la Mejor fotografía, evento que se realizó en el marco del 33° Festival Internacional de Clermont Ferrand en Francia.

En aguas quietas obtuvo el primer lugar en la categoría de Cortometraje dentro del Vancouver Latin American Film Festival 2011.

El cortometraje *Río Lerma* se exhibió en Francia en el marco del evento de la Association pour la Promotion du Cinéma UNESCO les Nuits en Or 2011. Este documental también fue seleccionado para participar en la Mostra de Escolas de Cinema CIBA – CILECT en el marco del 6° Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, en el que también fueron seleccionados los trabajos: *Acciones de mecanismos belgas* y *En aguas quietas*.

El cortometraje *Venecia, Sinaloa* se presentó en el ISFVF of Beijing Film Academy y en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, dentro de la selección oficial en competencia respectivamente.

Finalmente la promoción de cortometrajes del CUEC cerró el año con el homenaje dedicado a esta casa de estudios, dentro del International Film Schools Festival Rencontres Henri Langlois en Poitiers Francia en cual contó con la asistencia de dos estudiantes regulares del CUEC para presentar sus trabajos y como representantes del Centro.

Por su parte, la ópera prima *La mitad del mundo* también estuvo presente en importantes festivales en Huelva España, São Paulo Brasil, Chicago, entre otros. Ganó el Premio del público en el Festival Internacional de Cine de Monterrey y fue invitado a inaugurar el Ciclo 25 por don Luis dedicado a Luis Buñuel en Calanda, España.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

En el área de Extensión e Intercambio Académico se impartieron 13 cursos de extensión y 2 diplomados, atendiendo a 419 personas. Cabe destacar que uno de los diplomados fue solicitado por la Universidad de Ciencias y Tecnología Descartes S.C., ubicada en Tuxtla Gutiérrez, con la cual se estableció un convenio de colaboración.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En este año se participó con una Retrospectiva, Homenaje a María Novaro en la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco en donde se exhibieron algunos de los trabajos que la cineasta realizó durante su paso como estudiante del CUEC como: *Conmigo la pasarás muy bien*, *7 AM*, y *Querida Carmen*.

La ópera prima, *Espiral*, fue presentada en el DIF Municipal de Huajuapán de León, Oaxaca, en la Plaza de La Libertad de Expresión ante un auditorio de más de 500 asistentes, como parte de un evento a favor de los derechos de la mujer. Este mismo largometraje fue presentado en el ciclo Días de México en San Petersburgo, dentro de la Muestra de Cine Mexi-

cano, y en el III Ciclo de Cine Contemporáneo organizado por el Auditorio Bank of America del Centro Nacional de Cultura en Albuquerque, EUA, junto con *La mitad del mundo*.

Todos los títulos producidos por el CUEC que fueron nominados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se presentaron en el ciclo Rumbo al Ariel, en la Cineteca Nacional.

El CUEC participó en el ciclo de cine que en el marco de la exposición fotográfica *Arquitectura de remesas* organizó el Centro Cultural de España en México y en el que se presentaron los cortometrajes: *El otro diego*, *Fronteras invisibles*, *Praznik* y *Espiral*. Este último título se presentó también en el centro Su Teatro en Denver, Colorado.

En la Tercera edición del Festival CINEMA PLANETA, dentro de su sección Ecos: Historias del petróleo, presentó el documental *Chapopote: historia de petróleo, derroche y mugre y La quimera del oro negro*, ambos trabajos realizados por egresados del CUEC.

Asimismo, se recibió a un profesor de la Universidad Veracruzana, quien realizó una estancia con fines de investigación, mediante el programa de intercambio académico.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De manera permanente los cortometrajes del CUEC son presentados en espacios de televisión cultural. Canal 22 presenta cada año una selección de trabajos dentro de su Barra de Verano SEP-EDUSAT, la cual va dirigida a docentes como apoyo a su formación. Además de presentar el cortometraje se platica en entrevista con los realizadores. Más de 25 cortometrajes y la presentación en televisión de la ópera prima documental *Hasta el final* se transmitieron este año en la Barra de Verano durante su programación de vacaciones.

De igual manera se colaboró con el programa *Corto Circuito* de Canal 22 y se mantuvo abierta la comunicación con el programa de televisión *Cinesecuencias TV* el cual presentó notas y entrevistas sobre los trabajos en postproducción de esta casa de estudios.

LIBRO Y LECTURA

Durante el 2011 se editaron cuatro libros y un CD: *Teoría del montaje a distancia*, de Artavazd Peleshyán, Cuaderno FICUNAM, en coedición con la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro; *Manual básico de producción cinematográfica*, de Carlos Taibo, con la colaboración de Martha Orozco y Sandra Paredes, en coedición con el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Centro de Capacitación Cinematográfica; *La justeza del cine mexicano*, de Jorge Ayala Blanco, publicado en colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPYFE), así como la base de datos en CD *Cartelera cinematográfica digital 1912-1989*, de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, que reúne los ocho volúmenes editados a partir de 1980 y también fue coeditada con la DGPFE y, finalmente, el libro *Las cinco claves de la cinematografía*, de Joseph V. Mascelli, cuyos derechos fueron adquiridos en Estados Unidos. En total se editaron 7 600 ejemplares impresos y 2 000 en CD digital.

Destaca de entre este trabajo editorial el Premio CANIEM al Arte Editorial, en la categoría Cine, otorgado el 11 de noviembre a la UNAM por el libro *La justeza del cine mexicano*, de

la colección *Miradas en la oscuridad*. El reconocimiento fue recibido por Armando Casas, director del CUEC, el autor y el editor de la obra, al conmemorar el Día Nacional del Libro e inaugurar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

Asimismo, se publicaron dos números de la revista *Estudios Cinematográficos*: el 33 *Dimensiones de la luz y la pantalla*, y el 34 *Censura cinematográfica y otros inconvenientes*, con un total de 4 000 ejemplares.

Con la finalidad de mantener vigente el fondo editorial y atender la demanda creciente de nuestras publicaciones, se reimprimieron seis títulos durante este año: los números 1. *Guión cinematográfico*, 7. *Cinefotografía* y 8. *Documental*, de la colección de Cuadernos de Estudios Cinematográficos, así como *Animación: una perspectiva desde México*, *El guión para cine documental* y –a menos de un año de su primera edición– el *Manual básico de producción cinematográfica*. Las reimpressiones sumaron 4 500 ejemplares.

El total de ejemplares de las 14 ediciones sumaron un total de 15 655, los cuales se distribuyen, junto con el resto de nuestro fondo editorial, en la red de librerías de la UNAM, así como en las principales redes de librerías culturales y comerciales de todo el país, como Educal, Gandhi, El Péndulo, FCE, entre otras.

En mayo se publicó el programa y cartel de la Muestra Fílmica del CUEC 2011, cuyo diseño fue realizado por el alumno ganador del 6to. Concurso de Cartel de la Muestra Fílmica, para alumnos del CUEC y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En septiembre se editó el folleto del 4to. Docs Forum, del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.

Como parte de la difusión editorial, y dentro del escenario de la XXXII Feria Internacional del Libro en Minería, se presentó el 28 de febrero el libro *El guión para cine documental*; asimismo se presentó el núm. 33 de *Estudios Cinematográficos*, el 16 de marzo se presentó *La oruga y la mariposa*, de Xavier Robles. En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se presentó, el *Manual básico de producción cinematográfica* y el número 33 de *Estudios Cinematográficos* y *Los (con)finés del arte*. En la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, se presentó *El guión para cine documental* por parte de su autor. *El libro Pensar el sonido* fue presentado por su autor, Samuel Larson Guerra, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras de Morelia y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en Puebla.

Finalmente, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó *La justeza del cine mexicano*. Se ofrecieron dos conferencias (en el Centro Cultural Gómez Morín y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAQ) sobre la obra de Andrey Tarkovski, *Esculpir el tiempo*, a 25 años del fallecimiento del cineasta soviético. Varias de estas presentaciones fueron cubiertas por medios como *Gaceta UNAM*, *Inventario* de TV-UNAM y *Cinesecuencias* del Imcine.

Asimismo, se tuvo presencia en diversas ferias internacionales del libro 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 manera directa el CUEC participó en la Expo Cine Video y Televisión, organizada por Pantalla de

Cristal en el WTC de la ciudad de México en el mes de junio y, en septiembre, en la 4ta. Feria del Libro de Arte y Diseño de la ENAP, en Xochimilco, y en la Academia de San Carlos, en el Centro Histórico.

Este Centro Universitario cuenta con una biblioteca especializada, 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 títulos en volúmenes bibliográficos y películas de consulta en DVD. De éstos, se adquirieron en el año 2011, 85 títulos y películas especializadas en DVD.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Con respecto a la preservación del patrimonio se le dio tratamiento de preservación a 219 copias de trabajos escolares, copias compuestas de 16 mm, color y blanco y negro de 35 mm, de 120 títulos.

Se prestaron negativos de 6 títulos a exalumnos para su posproducción. Uno llegó a término en DVD y 3 copias compuestas a egresados para su digitalización.

Se revisaron 84 cintas de sonido magnético de ¼ y se digitalizaron de 10 cintas correspondientes a la película *El Grito*, la digitalización se realizó a solicitud del Centro Cultural Universitario Tlatelolco para una exposición.

Se realizó una proyección, selección y escaneo de fotogramas de los ejercicios del Taller de Cine Octubre como apoyo para tesis de licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Alrededor de 3 000 fotografías e imágenes escaneadas de fotogramas de 449 títulos, fueron entregadas al área de publicaciones del CUEC para la realización de una base de datos.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Se construyó una nueva sede para nuestro Centro y se encuentran en proceso final los trabajos de acabados e instalaciones para la misma, así como la construcción de exteriores, cafetería y estacionamiento para 70 vehículos.

En ella contaremos, además de espacios más amplios para las áreas académicas que operan actualmente, con cubículos para asesorías académicas, recintos para profesores de tiempo completo y coordinadores de área, salón para consejo asesor, salones de trabajo y sala de juntas para producción cinematográfica, sitio de descanso para alumnos, bodega de utilería y vestuario para filmaciones. Se aumentó el número de aulas teóricas (con videoproyección) y de cubículos para edición no lineal.

El área administrativa contará con cubículos para jefaturas de área y almacén general e inventario, se instalará un moderno sistema para voz y datos, tanto para el área administrativa como para el área de post producción.

Se contará con nuevas áreas especiales de trabajo diseñadas para cumplir con las necesidades académicas y de producción de los ejercicios fílmicos escolares en los campos de la

imagen y el sonido: sala de proyección profesional cinematográfica, sala de regrabación de sonido profesional (con normativas Dolby y THX), sala para escaneo de película y para transferencia de datos a película negativa (data to film), salas de corrección de color, sala de premezcla de sonido, laboratorio de imagen y sonido, sala de grabación de locuciones, incidentales y música, aulas para animación en 2D y 3D, foro de filmación con camerinos, planta de emergencia para la sala de cine y panel de fuente ininterrumpida de poder para ciertas salas sustantivas de post producción. Algunas de estas áreas requerirán de acondicionamiento acústico para su adecuado desempeño técnico y en ellas se instalarán modernos y muy sofisticados equipos de audio, video y cine acordes con la inserción de nuestra escuela en las nuevas tecnologías.

Cabe mencionar que muchos de estos innovadores espacios están considerados para graduar profesionales que puedan ubicarse con mayor competitividad en el mercado laboral en los campos cinematográficos de realización, cinefotografía, sonido y post producción.

Ω