

Proyecto para la creación de una
**UNIDAD PARA EL ACOPIO Y ANÁLISIS DE
PRODUCTOS AUDIOVISUALES**

Dr. Lauro Zavala
UAM Xochimilco / Junio de 2007

Objetivo: La conservación y el estudio de los materiales audiovisuales más relevantes para la investigación y la docencia universitaria, tanto los producidos en el país como en el extranjero.

Justificación: En este momento no existe ningún espacio académico en ninguna universidad de la región hispanoamericana dedicado exclusivamente al acopio y análisis de los productos audiovisuales, a pesar de la evidente importancia social, histórica y artística que tiene esta producción, desde su invención y su llegada a México a fines del siglo XIX hasta la situación actual, en los inicios del siglo XXI, en el contexto de la sociedad digital.

Delimitación disciplinaria: La actividad del investigador académico que trabaja en el análisis cinematográfico como actividad profesional es prácticamente inexistente en el país. Aquí se entiende por análisis cinematográfico el examen de los componentes específicos del lenguaje audiovisual (imagen, sonido, narración, puesta en escena y edición) y su interrelación en una película o un fragmento de ella, con el fin de estudiar su especificidad artística, ideológica, social, histórica y/o semiológica.

Contexto profesional: Es digno de ser señalado que en las universidades mexicanas (y en el resto de las universidades hispanoamericanas) más de la mitad de los trabajos terminales y de las tesis recepcionales de los estudiantes de comunicación tratan acerca del cine, a pesar de que este terreno tiene un espacio muy específico y bien delimitado en los planes de estudio, y a pesar también de que las opciones de trabajo son igualmente limitadas (e inciertas) en el terreno profesional. Es evidente que el estudio del cine ejerce una atracción muy poderosa entre los futuros profesionales de la comunicación, debido a su riqueza expresiva, y porque en su interior se condesan las demás opciones profesionales.

Algo similar a lo señalado en las ciencias sociales ocurre en el terreno de las humanidades, pues alrededor del 80 por ciento de los estudiantes de primer ingreso de las carreras de letras tienen entre sus perspectivas la intención de articular sus estudios con el terreno de la comunicación audiovisual. Sin embargo, es un hecho lamentable el que todavía no se ofrezca en las carreras de letras la opción formativa del análisis cinematográfico, debido a la ausencia de un Instituto de Investigaciones Cinematográficas.

Antecedentes académicos: La disciplina del análisis cinematográfico surgió simultáneamente al nacimiento del cinematógrafo, pues la creación de este último fue resultado de la fusión de disciplinas con una tradición académica propia: estudios literarios, teatrales, fotográficos y pictóricos, y más tarde, los estudios musicales. A su vez, la integración de todos estos lenguajes artísticos a

través de la edición audiovisual es un proceso que ha tenido un desarrollo sostenido desde fines del siglo XIX.

Sin embargo, los primeros departamentos (o facultades) dedicados exclusivamente a los estudios cinematográficos en las universidades europeas y estadounidenses surgieron hasta los primeros años de la década de 1960. El primer programa doctoral en estudios cinematográficos producido en los Estados Unidos fue creado en 1964.

Actualmente existen en las universidades estadounidenses más de 85 revistas universitarias especializadas en la investigación académica del cine, y en ese país se producen más de 500 libros de investigación universitaria sobre cine *cada año*, lo cual es mucho más que el total de libros publicados en México sobre cualquier aspecto relacionado con el cine en los últimos 25 años. El rezago académico de las universidades mexicanas es abismal.

En lengua española la situación es similar. Tan sólo en España hay más de 100 programas de doctorado en historia del cine, a pesar de que este país se incorporó al terreno de la investigación universitaria a fines de la década de 1970, poco después de la caída del régimen franquista.

En Francia los estudios de doctorado en análisis cinematográfico están concentrados, desde su creación en 1968, en una única universidad (Sorbonne III París). Actualmente ya existe, desde el año 2000, la materia de Análisis de Secuencias como parte del sistema de enseñanza preuniversitaria, y el examen correspondiente es parte de los requisitos para el ingreso a las carreras del área de artes y humanidades.

En México se imparte un módulo de análisis cinematográfico como parte del programa para la formación de docentes de literatura y lengua española en el sistema de enseñanza en línea del bachillerato de la UNAM. Este programa fue diseñado por un investigador de la UAM Xochimilco.

Antecedentes institucionales: Es bien sabido que la UAM Xochimilco se encuentra entre los primeros tres lugares en términos de calidad académica en el contexto de las carreras de comunicación en el país (donde la oferta institucional registrada por el Coneicc y la Anuiess rebasa la cifra de 250 instituciones de educación superior).

En el terreno de los estudios sobre cine, la UAMX tiene un lugar privilegiado en el contexto de las universidades hispanoamericanas (desde Argentina hasta Guatemala):

- Primer encuentro nacional sobre la enseñanza y la investigación del cine (1996)
- Primer estudio sistemático sobre las salas de cine (CYAD, UAMX, 1998)
- Primer congreso binacional sobre el cine mexicano (Y. Mercader: *Cruzando fronteras*, 2000)
- Primer congreso latinoamericano de documentalistas independientes (C. Calónico, coordinador, 2003)
- Primer libro de texto universitario en análisis cinematográfico (L. Zavala: *Elementos del discurso cinematográfico*, 2003)
- Primer libro de texto para la producción cinematográfica (C. Vega: *La producción audiovisual*, 2004)
- Primer encuentro nacional de análisis cinematográfico

- (en colaboración con la Cineteca Nacional, 2005)
- Primer libro sistemático de teoría del cine
(D. Lizarazo: *La fruición filmica*, 2005)
- Primer DVD didáctico de análisis cinematográfico
(en colaboración con la FFL de la UNAM, 2005)
- Primer foro internacional de análisis cinematográfico
(en colaboración con el FICCO, 2005)
- Diseño del curso en línea de Análisis Cinematográfico para los profesores del bachillerato de la UNAM (2005)
- Creación del seminario permanente de análisis cinematográfico
(en noviembre de 2006)
- Primer congreso internacional de análisis cinematográfico
(en colaboración con el CECC y El Colegio de México, 2007)

Actividades académicas: Esta Unidad para el Acopio y Análisis de Productos Audiovisuales (en lo sucesivo, UAAPA) podría cumplir las funciones que en otras universidades cumplen los centros e institutos de investigación especializada en otras disciplinas (cuyo desarrollo es envidiable en comparación con los estudios cinematográficos, como es el caso de las ciencias biomédicas, las ingenierías, las ciencias sociales o los estudios literarios).

Al precisar la naturaleza de las actividades de investigación (y para la formación de investigadores) que se realizan en el todavía incipiente terreno del análisis cinematográfico (en nuestro país), en el interior de las instalaciones de la UAAPA se podrían realizar las siguientes actividades académicas:

- Creación y mantenimiento de **un programa de Maestría en Estudios Cinematográficos**, para lo cual ya existe el antecedente del programa diseñado en la Unidad Xochimilco, como resultado de la invitación del IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) en el sexenio 1994 – 2000, y la publicación del único libro de texto universitario que existe en Hispanoamérica para el análisis cinematográfico (*Elementos del discurso cinematográfico*, UAMX, 2005).
- Creación y mantenimiento de **una revista especializada en Análisis Cinematográfico**, de carácter internacional y coordinada por un comité científico del más alto nivel académico, dedicado de tiempo completo a este trascendental proyecto editorial (cuyas características pueden estudiarse, por ejemplo, en el estudio *Laberintos de la palabra impresa. Producción editorial universitaria y crónicas de bibliofilia*, 2007, Coordinación de Fomento Editorial, UNAM).
- Creación y mantenimiento de un **Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico** (SEPANCINE), cuyo antecedente se encuentra en el Seminario que se reúne con regularidad en las instalaciones de la Unidad Xochimilco desde noviembre de 2006.
- Creación y actualización permanente de un **acervo bibliohemerográfico especializado en la teoría y la práctica del análisis cinematográfico**, ya que las bibliotecas de las escuelas de cine y comunicación en el país están orientadas exclusivamente a la *producción* cinematográfica, o a la historia del cine mexicano o al cine como industria cultural, etc.
- Creación y mantenimiento de un **proyecto editorial de libros individuales y**

colectivos de investigación especializada en el análisis cinematográfico y audiovisual, que no sólo publicaría los resultados del trabajo de investigación realizado en sus instalaciones, sino que podría traducir y publicar materiales producidos en otros centros de investigación especializada en otras universidades del país y del extranjero.

- Creación y mantenimiento de un **congreso internacional de expertos en estudios sobre el análisis cinematográfico**, cuyos antecedentes inmediatos son los siguientes: (1): el Primer Encuentro Nacional sobre la Enseñanza y la Investigación del Cine, realizado para conmemorar el centenario de la llegada del cine a México, en 1996, en la Unidad Xochimilco; (2) el Encuentro Nacional de Análisis Cinematográfico, organizado por la Unidad Xochimilco desde el año 2005 en colaboración con la Cineteca Nacional; (3) el Foro Internacional de Análisis Cinematográfico (FIAC), convocado por la Unidad Xochimilco desde el año 2005, en colaboración con el FICCO (Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México).
- Creación y mantenimiento de un **servicio de orientación, adquisición y reproducción de materiales audiovisuales** para las necesidades específicas de cada una de las disciplinas universitarias, y de la comunidad académica en general (como la organización de ciclos de proyección de materiales audiovisuales, y como apoyo para el trabajo de investigación y docencia en general).

Características del acervo: Los materiales audiovisuales que merecen ser estudiados desde una perspectiva universitaria son aquellos que han sido producidos con fines artísticos, educativos, informativos, políticos, publicitarios, experimentales o de entretenimiento.

Lo anterior incluye, entre otros, los largometrajes y cortometrajes de ficción y de carácter documental, los materiales producidos para la transmisión televisiva, los videoclips musicales, los spots de las campañas políticas y comerciales, los trailers de cine y el cine experimental de no ficción.

El formato digital permite conservar en condiciones óptimas una cantidad considerable de materiales audiovisuales con un gasto relativamente bajo para su mantenimiento, y ocupando un espacio relativamente reducido.

Algunos de los centros internacionales de investigación especializada cuentan con un acopio de 40,000 a 50,000 copias en formato digital, lo cual cabe perfectamente organizado en el espacio que ocupan dos salones de clases.

Perfil de plazas: La creación de una unidad de investigación especializada como ésta requiere la creación de plazas (o la transformación de las plazas disponibles) con las siguientes características:

- 25 investigadores titulares de tiempo completo
- 5 ayudantes de investigación (estudiantes de doctorado)
- 1 investigador asignado a la coordinación del proyecto editorial
- 3 secretarías de tiempo completo
- 2 técnicos académicos para el cuidado y reproducción del acervo

Infraestructura: Las instalaciones deberán contar con un edificio propio con espacio

suficiente para realizar las actividades programadas de acopio, investigación y docencia.

- Librerías acondicionadas para la conservación y el acceso a los acervos en formato DVD y VHS, manteniendo una temperatura adecuada. Estos archivos pueden tener exactamente las mismas características de los librerías para las bibliotecas universitarias
- Librerías universitarias acondicionadas para conservar los materiales bibliográficos y hemerográficos de la especialidad, con posibilidades para su expansión futura (aprox. 50,000 títulos iniciales)
- 20 cubículos diseñados para el análisis de materiales audiovisuales, equipados con lo necesario para el trabajo de investigación (DVD, VHS, CPU, laptop, 2 monitores, bocinas, cableado para red electrónica, pantalla deslizante, pizarrón de doble fondo y cañón para proyección audiovisual)
- 5 salones para la docencia y para la proyección y análisis de materiales audiovisuales, equipados con los recursos señalados para cada cubículo
- 2 auditorios para la proyección de materiales audiovisuales en formato DVD, VHS, 16 y 35mm. Aquí es necesario señalar que la adquisición del equipo para la proyección de materiales de 35mm es algo relativamente sencillo, pues actualmente muchas salas de cine comercial están deshaciéndose de estos equipos, debido a que ya son comercialmente obsoletos.
- 1 oficina para la coordinación del proyecto editorial
- 1 oficina para la coordinación académica de la Unidad (UAAPA)
- 1 oficina para el envío y la recepción de correspondencia
- 1 sala grande para las sesiones de discusión plenaria de los investigadores de la Unidad, y para el trabajo de seminario (aproximadamente 25 personas), acondicionadas con el equipo de proyección y enlace digital señalado para cada cubículo
- 3 salas de juntas para las sesiones de discusión de áreas específicas (aproximadamente 10 personas cada una), acondicionadas con el equipo de proyección y enlace digital señalado para cada cubículo
- 1 gabinete para la reproducción de materiales en formato VHS y DVD, y para la transferencia de un formato a otro

Dimensiones de la investigación: El análisis cinematográfico tiene una naturaleza muy diversa, y la finalidad de esta UAAPA consiste en estimular la práctica de cualquiera de las modalidades de esta actividad profesional, considerando su diversidad en términos de escala, objeto, método, alcance y naturaleza:

- Escala (un fotograma, una secuencia, una película o un grupo de películas)
- Objeto (análisis simultáneo o análisis de un componente o aspecto específico)
- Método (formal, pragmático, genético, ideológico, etc.)
- Alcance (con fines didácticos, para la formación de investigadores, etc.)
- Naturaleza (disciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario)

Colaboración interinstitucional: Este proyecto sería innovador en el contexto hispanoamericano, y por ello se hace necesaria la colaboración interinstitucional a través de convenios y acuerdos entre las cuatro unidades de la UAM, entre la UAM y otras universidades e institutos de investigación y posgrado en el país y,

muy especialmente, con universidades, archivos, asociaciones académicas, publicaciones especializadas y centros de investigación en el extranjero.

Proyección internacional: A pesar de la ausencia de una tradición académica mexicana con una fuerte presencia en los foros internacionales de estudios sobre cine, sin embargo es muy posible que en pocos años la comunidad académica mexicana logre un lugar destacado en este contexto. Para ello será conveniente que los investigadores de la UAAPA participen de manera sistemática en los foros internacionales, en las revistas arbitradas sobre la materia, en los comités académicos para la formación y evaluación de investigadores, en el dictamen de libros y artículos especializados, y en los comités de revistas del gremio de los investigadores de cine en el extranjero.