

COORDINACIÓN DIVISIONAL DE SERVICIO SOCIAL

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, C.P. 04960, CDMX Tel. 5483 7126 /
cyadserviciosocial@gmail.com

Dr. Francisco Javier Soria López

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Uam xocimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Cineteca Nacional, Secretaría de Cultura

Desarrollo académico

**Periodo: 2 de marzo de 2014 al 2 de septiembre de 2018 Proyecto:
Promoción, Difusión y Preservación de la cultura y las Artes**

Clave: XCAD000194

Responsable del Proyecto: Lic. Raúl Miranda

Asesor Interno: Arq. Arnold Acevedo y Lic. Mariana Bermúdez

Héctor Abraham Zárate Domínguez

Matrícula: 2123027905 Licenciatura: Diseño de la comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

**Tel: 5171 2001 Cel.: 04455 1934 0529 Correo electrónico:
zarateabraham@gmail.com**

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

1. Introducción

Cuando finalicé mis estudios de licenciatura, realizar mi servicio social en la Cineteca Nacional parecía para mí la opción más obvia de entre la basta selección de opciones existentes: siempre me consideré un cinéfilo de hueso colorado y creía que el enfoque que le había dado a mi carrera al final de la licenciatura era suficiente para llamarme a mi mismo cineasta. Sin embargo, aún el día de hoy me sorprende con lo diferente que fue la experiencia a como yo lo había anticipado, e incluso a cualquier panorama que hubiera podido imaginar en ese entonces, si algo me queda claro, es que la experiencia del servicio social en la Cineteca no sólo me mostró lo equivocado que me encontraba en muchas de mis aseveraciones respecto a mi carrera, sino también cuán poco conocía acerca de la labor que realiza esta dependencia de la secretaría de cultura y de como el cine nacional e internacional existe en el país el día de hoy como lo conocemos gracias a su trabajo diario.

Me gustaría también relatar, como antecedente de importancia, la concepción que tenía acerca de dicha institución antes de comenzar mi servicio social en sus instalaciones.

Si bien, previo a mi servicio, no era un asistente asiduo a la Cineteca, disfrutaba de tal vez una o dos películas de su cartelera cada mes o cada dos meses, sin tener el mayor cuidado en saber si lo que miraba pertenecía a algún ciclo en específico o festival en particular. Yo solamente iba porque me parecía diferente (me permito utilizar vagamente ese concepto), porque las instalaciones me parecían bastante amenas y placenteras, y por dos razones más que me avergüenzan un poco y de las que ahondare más posteriormente: la atmósfera generada alrededor de la Cineteca, el culto creado por un sector de la población, y que el precio por entrada es bastante más bajo que el de un cine regular.

Creo que el mayor aprendizaje de esta experiencia no llegó de la forma tradicional, y mucho menos como algo teórico que pueda relatar y describir como una lista de pasos, creo mas bien, que es una mezcla compleja de situaciones y experiencias que me marcaron de manera muy especial. No hubo paga, no hubo algo que estuviera realmente relacionado de forma íntima con lo que aprendí durante mis estudios de licenciatura, pero vaya que aprendí lecciones valiosas para el trabajo y para la vida.

2. Objetivo general

Quiero relatar el por qué de mi elección de servicio y de área de trabajo, pues es así como encontré los objetivos que deseaba conseguir al realizar mi servicio social.

Antes de iniciar el servicio social, como mencioné en la introducción, tenía por seguro que quería que fuera en la Cineteca Nacional. Sin embargo no tenía del todo claro que quería conseguir con esto, cuál era mi objetivo concreto, así que decidí resolverlo de la forma más concisa que pude pensar: antes de inscribirme al servicio social fui directamente a la Cineteca Nacional y entré a las oficinas de trabajo para preguntar en persona qué hacían realmente en cada subdirección de la Cineteca. Aunque mi

licenciatura fue en diseño de la comunicación gráfica, me di cuenta en esta visita de que la interdisciplinariedad de la UAM, me permitía explorar mi conocimiento y ampliarlo en diversas áreas, no solamente en la encargada del diseño gráfico para la Cineteca Nacional. Me parecieron atractivas varias áreas, desde la que me ofrecía probar las películas y revisar que vinieran bien y sin errores en una sala de cine para mí solo hasta la más obvia, el área de diseño gráfico, en donde me emocionaba saber que se dedicaba a la creación y producción de carteles y folletos para los ciclos de cine y exposiciones del recinto. Recuerdo muy bien que llegué decidido a colaborar realizando videos, sabía que la Cineteca producía sus propias cápsulas informativas y promocionales audiovisuales de las películas y ciclos exhibidos, sin embargo no estaba seguro de que tuvieran un área específica para esta tarea. Conocí entonces que el área más grande era la de comunicación, la cual se encargaba de redactar notas, hacer críticas, divulgar y hacer periodismo, y dentro de esa área, en un pequeño rincón, se encontraban tres personas que conformaban el área audiovisual de la Cineteca. Me dediqué aquella tarde a explorar qué hacían en cada área, y me sorprendí de cuán abiertos y felices todos se veían de contar con estudiantes que realizaran su servicio social con ellos. Parecía todo bien decidido en mi cabeza. Para llegar a la salida de las oficinas, debía pasar por un área que no había recorrido, me encontré con un hombre que estiraba un plano gigante en el suelo de una oficina iluminada a través de una pared de cristal. Me pidió ayuda para estirarlo bien. Era un plano de la galería más grande de la Cineteca, el museo de la misma, en la que en ese entonces, acababan de desmontar una exposición colosal de Stanley Kubrick. Reconocí el plano de inmediato pues la forma piramidal del edificio es inconfundible. Distraído me agradeció antes de preguntarme si trabajaba ahí. “Soy nuevo, llegué hace una semana y todavía no sé bien quien trabaja aquí y quién no”. Le conté mi situación y por qué estaba ahí ese día. Ese día necesitaba decidir dónde iba a estar la mayor parte de la nueva exposición, él era el museógrafo de las galerías y espacios de la Cineteca, y me expresó cuánto le gustaría tener un servicio social a su cargo, en un área que antes de ese día no se me había ocurrido que podría funcionar para hacer mi servicio social. De pronto todo cobró un sentido nuevo: el nombre del proyecto de mi servicio era Promoción, Difusión y preservación de la cultura y las artes, justamente de lo que se encargaba esta área, y el objetivo era más claro de lo que había sido antes en cualquier momento, pues aprendería a conectar mis conocimientos con otros nuevos, la museografía y la curaduría de exposiciones e instalaciones en galerías y lugares comunes. Incluso cuando ese día no tenía que firmar ni comprometerme a nada, parecía más que pactado mi regreso al área y un lugar asegurado en la que después me percataría, era el área más solicitada para realizar un servicio social.

3. Actividades realizadas

Durante todo mi servicio social, como mencionaba antes, las actividades que realicé rotaron de diferentes maneras, y cuando digo que eran muy variadas, me refiero a que muchas veces una no tenía al parecer, nada que ver con la anterior.

Cuando llegué a la cineteca, una de las exposiciones más grandes y exitosas se estaba preparando “México y Walt Disney, un encuentro mágico” y “La magia de Coco”, ambas exposiciones de Disney que aprovechaban el estreno de Coco, la película nueva de

Pixar para exponer a la cinética en una luz un poco diferente, un cine más comercial, pero también una luz más protagonista, pues la cinética sería la primera en la ciudad de México en estrenar la película. Quedaban un par de meses por delante pero toneladas de trabajo por hacer, incluidas 4 galerías pequeñas y la exposición continua en las rejas de afuera. Es aquí donde las actividades diversas comenzaron a ocurrir: aprendí a poner clavos, a medir muros y a saber exactamente a qué altura va cada cosa, aprendí a montar cuadros, a pintar paredes, a instalar cañones de hologramas, a restaurar imágenes viejas y adaptarlas para el gran formato... todo esto enfocado a que la exposición grande y las pequeñas quedaran a tiempo. Las exposiciones de Disney se inauguraban justamente el día del estreno mundial de Coco, sin embargo la cinética programaría dos funciones especiales para invitados diversos dos días antes del estreno mundial. Antes de esto, seleccionaron a los servicios sociales de distintas áreas, que más destacaban en sus tareas, y fuimos los encargados de probar la película y revisar que no tuvieran errores de sincronización.

A la par de los montajes, todos nos capacitábamos para poder dar recorridos guiados por ambas exposiciones, recorridos enfocados a las vivencias personales de los visitantes y la relación que éstas tenían con Disney en México. Nunca antes había dado un recorrido guiado en inglés y en español, así que es un aprendizaje muy valioso.

Cuando llegaron las piezas a exponer, cuadros originales, muebles, fotografías e incluso el Oscar que Disney recibió por el rey león, la conservadora restauradora de la cinética me reclutó para que la ayudara y para que aprendiera como se recibe, como inventariar, como se desmonta y se custodia una obra de alto valor, aprendí a como manejar las piezas específicas, los cuadros, y de qué forma manipular lo menos posible lo más frágil o delicado. Una vez montado, ella me mostró cómo y con qué limpiar los diferentes materiales y con qué regularidad hacerlo. En este punto ni siquiera se había inaugurado la primera exposición y yo ya había aprendido muchísimas cosas nuevas, técnicas que de otra forma hubiera sido muy difícil.

Cuando inauguramos la exposición, y en los días venideros, me di cuenta de todo el trabajo de mantenimiento que requiere una exposición de tal magnitud, desde la limpieza hasta el reemplazo de partes que no funcionan, y de cuan atento debo estar a los detalles en cada parte del proceso.

A partir de esta exposición, ya que era la más grande y de mayores procesos, nos ocupamos en montar y renovar constantemente las exposiciones en las salas más pequeñas, y es en este proceso en el que me percaté de la cantidad de trabajo que se requiere para montar incluso una sola pared de exposición. Para varias exposiciones, el área en la que hice mi servicio social me utilizó como puente de comunicación con el área de diseño gráfico, ya que aunque tenían a una persona en gráfico encargada de coordinar los trabajos con exposiciones, no tenían a nadie dentro de exposiciones que hablara el mismo lenguaje para imagen y video. Para la mayoría de estas exposiciones, colaboraba con restauraciones de fotografías, formato y limpieza digital de imágenes diversas, tratamiento de color y de valores a gráficos y fotografías que se utilizaban como piezas. En otras ocasiones, debía gestionar también los enlaces con proveedores para el área: casas de impresión fotográfica, impresión en gran formato en vinilos y galeristas y coleccionistas que nos prestaban parte de la obra de su propiedad.

Hubo otras exposiciones en donde pude colaborar con otras habilidades, por ejemplo, cuando montamos la exposición de Jan Svankmajer, sugerí hacer réplicas de las

esculturas utilizadas en sus cortometrajes, después de mirarme extrañados, me dijeron que si conseguía realizar esculturas bastante apegadas a lo que él hacía, las incluían como piezas de la exposición. Trabajé durante una semana mientras realizaba también trabajo de otras exposiciones. Al final de la experiencia expusieron tres de las esculturas que hice, y una de ellas, la pidió el mismo Svankmajer para llevarla consigo a su regreso a República Checa.

Para la exposición de Juan Rulfo y su fotografía, tuve la oportunidad de diseñar todo el interiorismo de la sala, decidí de que color irían pintadas las paredes y diseñé un vinilo que cubría toda la pared principal y que partía de la imagen de Juan Rulfo fotógrafo intervenida con bloques de color sólido.

Parte esencial de las actividades que realicé durante mi servicio, fue el archivo controlado de forma fotográfica y escrita a manera de registro con fechas y datos específicos. Cuando llegué al área, esta no tenía más de un año de haberse fundado, entonces debí recopilar los datos y fotografías de las exposiciones que se habían hecho en la Cineteca desde la aparición del área como trabajo final de mi servicio social. Todo esto lo entregué como una carpeta final en una presentación que incorporaba el diseño de cada exposición con uno cohesivo para toda el área.

4. Metas alcanzadas

Al final de mi servicio social me di cuenta de la cantidad de metas que había alcanzado sin percatarme mientras las cumplía. Eran muchas más de las que había previsto cuando empecé y cuando resolví el área de la Cineteca en la que quería estar. Mi meta principal era estar cerca de una de mis más grandes pasiones, que es el cine y aprender al respecto, pero poco me imaginaba de cuán diversas iban a ser las metas que alcancé al finalizar.

En primer lugar, logré la única meta que había concebido desde el principio, logré aprender en seis meses sobre cine nacional e internacional lo que en toda una vida no había podido aprender, hacer mi servicio en la Cineteca nacional me facilitó estar en contacto no sólo con las películas proyectadas, sino también con libros, estudios, artículos y análisis referentes al séptimo arte, asistí a cursos, talleres y diplomados que impartían ahí mismo que me acercaron mucho más a la academia de este gremio.

Una de las metas alcanzadas que más me sorprendió, fue que aprendí el proceso necesario para gestionar, planear y montar una exposición en un museo, de cualquier magnitud, cómo los detalles más pequeños siempre son los más importantes, y al mismo tiempo la gestión de las relaciones sociales entre trabajadores, proveedores y medios para que su ejecución sea exitosa.

Logré también empatar las labores que realizaba dentro de mi profesión, entendí cuán relacionadas están las artes gráficas con el cine y cómo se alimentan una con la otra, como se complementan, lo cual concilió dentro de mí ambas partes para tomar decisiones en mi carrera profesional, saber que ambas conviven incluso con otras áreas de interés, como la investigación museográfica y la curaduría generó un interés muy grande en mí, lo cual considero una meta muy grande alcanzada.

Logré que mi trabajo no sólo gráfico, sino también artístico fuera expuesto y formara parte de una exposición, cosa que hasta ese momento, no me creía capaz de realizar. Por último, almacenar y recopilar datos duros para tener un archivo confiable, en este

caso de las exposiciones realizadas por el área, me pareció una meta personal muy importante, pues es algo que consideraba completamente ajeno y complejo para mí. Definitivamente la meta más importante que logré, fue comprender mejor el ambiente de trabajo del campo laboral, aprendí a trabajar en equipo, con presupuestos reales y tiempos de entrega que si no se cumplían amenazaban con la pérdida de capital económico y humano, acepté responsabilidades nuevas que sin lugar a duda me prepararon bien para el trabajo de un profesionista.

5. Resultados y conclusiones

Al día de hoy la decisión de realizar mi servicio social en la Cineteca ha sido decisiva para encaminar el rumbo que tomé en cuanto a mi carrera profesional, creo que en ese punto radica la importancia de elegir con detenimiento en dónde hacer el servicio social. Si bien al principio mi interés era motivado por la pasión que le tengo al cine, el conocer a fondo la tarea que realiza la Cineteca Nacional y con extenso es su campo de trabajo, me convenció de querer adentrarme de lleno en su dinámica de trabajo diaria. primordialmente, el resultado de mi trabajo ahí lo veo todos los días, inmersos en la sociedad en la que vivimos, nos encontramos rodeados constantemente de cultura, y ante una curaduría urbana como la que nos ofrece la Ciudad de México, es inevitable pensar en todo el trabajo que se requiere para montar las exposiciones, editar las revistas, programar las películas y los programas de televisión, gracias a esta experiencia, sé la cantidad de gestión que requiere llevar a cabo una tarea que a primera vista, puede parecer en extremo simple.

Concluyo haciendo hincapié en lo importante que es conocer los procesos de gestión y de planeación de cada proyecto, sea de la índole que sea, y hablando en términos más específicos, aprendí de este servicio social exactamente lo que hice sin saber el primer día que visité la cineteca en aras de hacer ahí mi servicio social: ahondar e investigar antes de tomar acción en el montaje y en la exposición.

6. Recomendaciones

El servicio social, desde mi punto de vista, debe ser el primer acercamiento real al campo de trabajo laboral de cada licenciatura, ya sea en el ramo directo o en uno que se relacione con los campos de aprendizaje deseados. Elegir dónde y cómo hacerlo debe ser una decisión basada en estos criterios, buscando aprender no sólo del área de estudio, sino también de las distintas formas de trabajo y organización. Se deben aplicar los conocimientos adquiridos en la licenciatura y prestar los servicios para obtener un aprendizaje como ganancia.

La mayor recomendación es esa: Escoge tu servicio social con atención, investiga, informarte y mantente abierta o abierto a cualquier oportunidad de aprendizaje.

7. Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

<https://www.cinetecanacional.net/>

Anexo.

