

Dr. Francisco Pérez Cortés

Secretario Académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Instituto Mexicano de Cinematografía

Departamento de Edición

Periodo: 30 de julio de 2018 al 30 de enero de 2019

Proyecto: Promoción, difusión y preservación del cine mexicano

Clave: XCA000036

Responsable del Proyecto: Lic. Luisa Daniela Pineda Aguilar

Asesor Interno: Mtro. Bruno DeVecchi Espinosa De Los Monteros

Rodrigo Adrián Macías Maldonado

Matrícula: 2123028537

Licenciatura: Diseño de la comunicación gráfica

Tel: 5649 1674

Cel: 04455 1935 8093

Correo electrónico: rodramm@hotmail.com

COORDINACIÓN DIVISIONAL DE SERVICIO SOCIAL

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

Introducción

La historia del Cine mexicano estuvo favorecida por curiosos acontecimientos. A un año de la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895, el presidente Porfirio Díaz recibió en 1886 en su castillo a Gabriel Veyre y a Claude Ferdinand Bon Bernard en representación de dichos hermanos franceses para registrar en cinta los paisajes y la cotidianidad mexicana. La fascinación del presidente Díaz por la imagen en movimiento fue tan grande que se dejó filmar mientras cabalgaba deliberadamente frente a la cámara en el bosque de Chapultepec. Cabe destacar que México fue el primer país americano en recibir el invento francés, pues en Estados Unidos su entrada estuvo prohibida debido a que Thomas Alva Edison ostentaba la patente del cinemascopio.

A partir de ese momento comenzó en México una cultura de producción de cine mudo. Primero, con la filmación de videos para mostrar la vida cotidiana del México de ese entonces y después para introducir incorporando actores de teatro en las filmaciones, como en el caso de *Don Juan Tenorio (1898)* del ingeniero Salvador Toscanoq. Esta práctica de cine se detuvo en 1910 precisamente con el inicio de la guerra de Revolución mexicana.

Sin embargo, durante este periodo la gran cantidad de filmaciones en México se realizaban para proveer noticieros y documentales. Además de que algunos directores estadounidenses de un emergente Hollywood se interesaron por filmar las batallas de Francisco Villa para construir argumentos cinematográficos. Este tipo de producciones alimentó el estereotipo de los mexicanos como bandidos, razón por la cual existió en México un rechazo al cine estadounidense después de la guerra.

De todos modos esta renuencia a Hollywood fue desapareciendo conforme varias innovaciones en el ámbito cinematográfico provenían de Estados Unidos, como el cine sonoro a finales de la década de 1920. Durante esta época se realizó cine documental y de ficción. Una década más tarde, con el fin de subsidiar a las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, estudios de Hollywood vendieron una gran cantidad de equipo de filmación a México, impulsando así la famosa Época de Oro del Cine mexicano. Durante esta época México fue de los lugares más propicios a nivel mundial para hacer cine, lo cual atrajo mentes maestras como Luis Buñuel cuyas producciones filmográficas forjaron una identidad cultural nacional con la que demás países hispanoparlantes se identificaron.

Sin embargo a partir de la década de los 60 el cine mexicano empezó a decaer. Aparecieron nuevos géneros de transición como el cine de luchadores, que desembocaron

a finales de los años 70 en el cine de ficheras y “*charritos*”, considerado como el punto más bajos en la calidad de producción nacional.

Ante esta crisis, el 25 de marzo de 1983 se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con el propósito de incentivar, estimular y acrecentar la producción cinematográfica mexicana. IMCINE rescató en sus inicios producciones filmográficas de décadas anteriores con poca resonancia en su momento. Años más tuvo una relación estrecha con el movimiento conocido como *La nueva ola del Cine mexicano* de la década de los noventa, en donde se produjeron propuestas fílmicas frescas que aportaron un nuevo aire a la cinematografía nacional.

Como estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica en el área terminal de Medios audiovisuales, me interesaba realizar mi servicio social en un organismo de este tipo por su relación con mis intereses.

Objetivo General

Uno de los objetivos generales de mi servicio social en IMCINE fue poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM, principalmente aquellos relacionados con la edición de material videográfico debido a que el departamento que me aceptó en el instituto fue justamente el de Edición.

El departamento de Edición es uno de los lugares nodales de este instituto ya que en él se encuentra un acervo que aloja todo el material fílmico que IMCINE distribuye; esto incluye: largometrajes, cortometrajes, y su respectivo material promocional.

Actividades realizadas

Dentro de las tareas que realicé en este departamento se encontraron las de revisar el material videográfico, clasificar las producciones fílmicas, digitalizar cintas betacam, editar recopilaciones de cortometrajes para festivales, ayudar a cumplir con las solicitudes de materiales que llegaban al departamento y apoyar en la realización de los *reels* que se envían a los festivales internacionales de cine. Cada una de las tareas realizadas fue muy interesante para mí, pues me permitió conocer de cerca el proceso que se encuentran alrededor de la producción, promoción y conservación del cine mexicano.

El proceso es más o menos el siguiente: Cuando un director o productor firma un contrato con IMCINE, uno de los requisitos es que una vez terminado el filme, el producto final debe ser entregado al instituto en los formatos: DCP, Cinta HDcam, Blu-ray y LTO, además de las pistas de audio en un DVD.

Es ahí en donde entra en práctica la primera de mis funciones; el departamento de edición recibe el filme en sus diversos formatos y los prestadores de servicio social debemos verlo en su totalidad (incluyendo los créditos) con el fin de prevenir que en caso de que el material tuviese algún defecto o aberraciones visuales, llegue al acervo de IMCINE. Hubieron ocasiones en que incluso tuve que ver la misma película 3 veces, ya que en caso de que la película contase con dos o más versiones (original y subtitulada en otro idioma), el material debe entregarse de nuevo en los formatos ya mencionados. Todos estos materiales son llamados “*másters*” al tratarse de una fuente original.

Una vez revisado el material, y dando el visto bueno para no regresarlo, se procede a clasificarlo y registrarlo en una base de datos para darle su respectivo lugar en el acervo. Ya registrados en el acervo, los materiales están disponibles para préstamos. En esta parte del proceso es en que me di cuenta que la parte administrativa es fundamental. Cuando se va a realizar algún evento cinematográfico o algún cliente, productor, director o alguna instancia del ramo requiere algún material, los trámites administrativos deben de ser vehiculados a través de las diferentes oficinas de IMCINE (según su proveniencia) para que el departamento de Edición entregue el material. A este respecto, cuando llegaba una solicitud de material filmográfico, una de mis actividades era buscarlo en el acervo y editarlo en el formato solicitado en caso de ser necesario.

Cabe destacar que el departamento de Edición tiene prohibido prestar *másters* (excepto algunos casos muy especiales), es por eso que lo que entrega son copias de éstos, mayormente en DVD y Bluray. Era una actividad de todos los días hacer un gran número de copias de un material y etiquetarlo para su entrega; estas etiquetas se ponían sobre los discos ópticos con el fin de rotularlos. Debido a que se imprimían desde un archivo de *Word*, decidí hacer para el departamento una versión en Photoshop más exacta para aplicar mis conocimientos como diseñador, de este modo pudimos ser más versátiles a la hora de querer cambiar el diseño de algún disco en especial.

Las producciones que desde más tiempo datan en el acervo por lo general fueron entregadas en otros formatos, como Betacam SP y Betacam digital, ya que estamos hablando de filmes realizados incluso antes de la misma fundación de IMCINE, por lo cual

en el departamento de Edición me encargaba de remasterizar (dentro de lo posible) dicho material en los nuevos formatos y así facilitar su distribución.

La importancia de contar con el material en cinta betacam fue evidente para mí cuando aprendí que de las versiones en cinta se pueden hacer *másters* de los filmes; en bluray si éste provenía de un HDcam y en DVD si era de un Betacam digital o Betacam SP, es por eso que aprendí a digitalizar las cintas desde el software de edición Finalcut, además de que muchas veces se solicita al IMCINE material en archivos digitales, los cuales guardamos en diferentes formatos, según su compresión.

Otra de las actividades realizadas dentro de mi formación en IMCINE fue la participación activa proyectando películas con equipo profesional. Estas proyecciones las llevé a cabo en una sala de cine que se encontraba en el tercer piso del instituto, la cual contaba con un proyector de películas en formato DCP, una computadora Macintosh de escritorio para filmes en archivo digital, una torre con módulos de audio (principalmente), un reproductor de blu-ray y una máquina de aire acondicionado para prevenir que el equipo se sobrecalentara. Cabe mencionar que la sede de IMCINE cambió su dirección de insurgentes a los Estudios Churubusco en la primera mitad de marzo de 2019 y actualmente el instituto ya no cuenta con una sala de producción.

Dentro de las funciones más recurrentes de esta sala de cine estaba la de recibir a representantes de diferentes festivales a visionar los filmes mexicanos candidatos a participar. Cuando esta situación se presentaba, el trato se hacía previamente con el departamento de “internacional” o “nacional” de IMCINE. Estos departamentos son los encargados de recibir a dichos embajadores y elegir los filmes candidatos. Una vez confirmada la visita de los representantes se agendaba una fecha y hora con el departamento de Edición, el cual se encargaba de proyectar los materiales fílmicos que los departamentos de “internacional” y “nacional” querían mostrar al embajador mientras calificaba si dichos materiales eran aptos para proyectarse en el festival que representaba. Durante mi estancia en el servicio social me tocó interactuar con representantes de Francia, Italia, Cuba y por supuesto: México.

Sin embargo, otras veces representantes de FIDECINE y EFICINE también solicitaban sesiones para visionar sus propios materiales.

Como parte del equipo del departamento de Edición, tuve oportunidad de realizar filmaciones en diferentes eventos de IMCINE, esto para producir nuestro propio

material de difusión, y tomar un registro para los reportes que se entregan anualmente en cada rendición de cuentas del instituto. Algunos de ellos se llevaron a cabo en festivales de la Cineteca Nacional y otros en el Centro de Capacitación Cinematográfica en *La semana nacional del cine mexicano* edición 2018.

En cuanto a la realización de documentos de video el departamento de Edición realiza la labor de filmar la participación activa de los miembros del instituto en los eventos, ya sea montando material, supervisando la realización o dando discursos de agradecimiento; así como registrando la participación y reacción de los asistentes al evento. A la hora de filmar y editar estos materiales fue crucial aplicar las nociones adquiridas en el noveno trimestre de mi carrera sobre realización de cortometraje documental.

En cuanto a la difusión de producciones cinematográficas mexicanas, una de las actividades que realicé durante mi servicio social de la que me enorgullezco, fue la de colaborar en la edición de los *reels*. Los *reels* son una especie de “video-catálogo” de películas que se envían a los diferentes festivales de cine a fin de que un jurado competente elija las películas que se proyectarán en dicho festival y se promueva así el cine mexicano en varios escenarios.

Uno de los *reels* en el que participé fue precisamente el que se envió al Festival de Cannes en el año 2018. Para este *reel* me encargué de crear dos cortinillas de *motion graphics* con el luchador que Cinema México usaba como mascota el año pasado. Una de las cortinillas se usó como intro del *reel*, y la otra como una transición entre cada fragmento de filme candidato mostrando su título y director.

Lo interesante de esta cortinilla fue que originalmente ya estaba hecha, pero a la directora del departamento de *internacional* no le gustaron los colores, y después de una disputa con el diseñador se acercó al departamento de Edición en donde yo pude proponerle una nueva paleta de colores y una composición favorable para el cometido. Al no tener el material original, tuve que dibujar de nuevo al luchador en vectores pensando por adelantado qué extremidades movería. Al final, después de animarlo, le propuse tres tipografías diferentes a elegir y una pista de música adecuada para la cadencia de la animación que había hecho. Finalmente mi propuesta fue aceptada

Metas Alcanzadas

Durante la realización de mi servicio social en el departamento de Edición pude participar en el proceso de clasificación, edición y recopilación de documentos cinematográficos así como en la elaboración de material promocional para la difusión del acervo de cine mexicano. Aprendí muchos aspectos técnicos como desentrelazar videos o crear versiones en DCP de largometrajes.

Entre algunas de mis metas alcanzadas están el poder recuperar materiales filmográficos aplicando mis conocimientos en paquetería de softwares de diseño gráfico y edición de video. También, una meta más personal de la que me enorgullezco enormemente fue ver proyectada en la pantalla de la Cineteca Nacional una cortinilla que hice para el evento *La gran noche del corto*. En esta cortinilla tuve que planear el movimiento de la animación con base en un diseño que me dieron, y de ahí su “movimiento de cámara”.

Además que gracias a esto conseguí que IMCINE me contratara por 2 semanas, dándome mi primera experiencia laboral en un ámbito audiovisual que me agrada.

Resultados y conclusiones

La realización de mi servicio social en el IMCINE permitió darme cuenta de que el acto creativo cinematográfico no se limita solamente a seguir un guión y grabar imágenes. Aprendí que la producción de una película implica tanto financiamiento como una serie de procedimientos para conservar, dar a conocer y difundir el cine -en este caso- mexicano. A este respecto, las tareas que realiza el departamento de Edición de este instituto resulta ser un laboratorio interesante para los estudiantes de la carrera de Diseño de la UAM-X por el uso de paquetería y equipo de punta en el ámbito de la producción de cine. También porque brinda la posibilidad de colaborar activamente en la reproducción de materiales y está abierta a propuestas metodológicas para resolver los problemas que ofrecemos las nuevas generaciones. De igual manera, mi estancia en IMCINE me permitió conocer de cerca las producciones mexicanas que se encuentran en el acervo y que, al no ser comerciales, son difíciles de conocer, por lo cual considero que esta estancia me permitió acrecentar mis conocimientos sobre el cine mexicano.

Recomendaciones

Tener una experiencia profesional en una institución dedicada a fomentar la creación cinematográfica para mí fue algo muy interesante porque me permitió conocer nuevos instrumentos de trabajo, socializar con personas de diferentes ámbitos y sobre todo poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mis estudios en la UAM Xochimilco. Por eso considero que este tipo de experiencias no debe de ser realizada sólo al finalizar la carrera, sino una práctica constante a lo largo de la licenciatura, de esta manera los conocimientos teóricos que se aprenden en la aulas de clases serían más interesantes al poder constatar cómo se lleva a cabo esto en el ámbito laboral.

Otro aspecto que me encantaría que sucediera para IMCINE como para otras instituciones es hubiera espacios suficientes y bien remunerados para los egresados de la carrera de Diseño de la comunicación gráfica. Creo firmemente en que podemos crear a través de los medios visuales una identidad más fuerte, siempre y cuando vaya acompañada de un proceso de diseño correcto.

BIBLIOGRAFIA

- De Orellana, Margarita (2010) “La guerra secreta de Holywood contra la historia o de cuando Francisco Villa bailaba tango”
- Monsivais, Carlos (2010) “La Revolufia al borde del centenario”
- Peters, Michaela (2010) “México insurgente: la Revolución mexicana en el reportaje de John Reed y la película de Paul Leduc”
- Pick, Zuzana (2010) “ Cine y archivo; algunas reflexiones sobre la construcción visual de la Revolución”

Capítulos del libro: Díaz, P. O. C., Gräfe, F., & Schmidt-Welle, F. (2010). *La revolución mexicana en la literatura y el cine*. Madrid: Iberoamericana.

Agrasanchez, R. (1995). *Carteles de la época de oro del cine mexicano: 1936-1956*. Guadalajara, Jalisco, México: Cine foro, Universidad de Guadalajara.

Referencias digitales

<http://www.imcine.gob.mx>