

Dr. Francisco Javier Soria López

Director de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Secretaría de Cultura

Periodo: 07 de febrero a 07 de agosto del 2019

Proyecto: Promoción, Difusión y Preservación de la

Cultura y las Artes XCAD000194

Clave: XCAD000194

Responsable del Proyecto: **Arq. Miguel Ángel Samaniego González**

Asesor Interno: **Lic. Héctor Espíndola Elizalde**

Irma Larissa Pérez Cabrera

Matrícula: 2123076873

Licenciatura: Diseño Industrial

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 5554292924

Cel.: 5522173334

Correo electrónico: ilarissa.di@gmail.com

Introducción:

El presente documento es realizado para desarrollar el texto sobre mi experiencia dentro del programa de servicio social “Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las Artes” realizado dentro de la institución de Secretaria de Cultura.

Éste programa tiene grandes alcances dentro de una institución tan grande, así que dividida en diferentes instituciones es desarrollada de diferente manera de acuerdo a la institución a la que seas dirigida.

En mi situación fue así como llegué a Cineteca Nacional, un espacio que abrió sus puertas en el año de 1974.

Orientada a dos objetivos muy claros que son:

1. Preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial
2. Promover la cultura cinematográfica en nuestro país¹

De acuerdo a su portal en internet, la Cineteca Nacional ha sufrido varias transiciones, en las cuales ha ido creciendo y pasando por diferentes facetas.

Inicialmente fue construida en un foro de los Estudios Churubusco, estaba formada por dos salas de cine principalmente, además de una pequeña área de exposiciones y muy importante bóvedas para la conservación de material fílmico.

En el pasar de los años la demanda de espacios más amplios y una serie de eventos desafortunados como un incendio resultó a su favor con la mudanza a su actual ubicación y la creación de una bóveda más grande con mejores condiciones.

Su última remodelación fue realizada en 2011 donde se crearon 4 salas más para la apertura de más cintas y albergar muchas más personas.

Dentro de su bóveda de acervo de cintas de 35 y 16 milímetros se encuentran más de 50 mil películas junto con el laboratorio de restauración digital. Además de una colección de fotografías históricas del cine mexicanos, antiguos equipos de proyección y algunos otros accesorios para la proyección durante los años.²

Encontrar la relación del diseño industrial en específico en ésta área es complicado saberlo, si comenzamos a ver históricamente comenzó con la creación del primer equipo de cine.

---

¹ Secretaría de Cultura. (2019). Información Cineteca Nacional. 2019, de Cineteca Nacional Sitio web: <https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=contexto>

² Secretaría de Cultura. (2019). Acervo. 2019, de Cineteca Nacional Sitio web: <https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=acervo>

El cinematógrafo creado por los hermanos Lumiere en 1895, paso por un largo proceso de creación, desde la experimentación con químicos, con cámaras fotográficas estudiando el detenimiento de momentos.

Al realizar este tipo de experimentos lograron crear la fotografía instantánea, conjugando el instante de un momento junto con el juego de la luz, esto trajo un avance y el reconocimiento en Europa que traería consigo la fundación de una fábrica de fotografía que impulsaría el crecimiento económico de la familia.

Con el paso de los años y gracias al impulso que tuvo el avance tecnológico de la fotografía instantánea de los hermanos Lumiere, se sumaron avances importantes de algunos inventores. El aporte de Louis Lumiere fue el cinematógrafo formado de una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. El uso de ésta consistía girando una manivela que tiraba disparos consecutivos que al reproducirse creaba una secuencia con una duración no mayor a 1 minuto. (Martín, 2018) ³

El cine fue creado principalmente como un experimento que pronto se convertiría en una actividad recreativa para socializar y divertir, con el paso del tiempo ha sido también cultural.

En el texto “ El Cine: Arte o Industria” de Ruth Sandoval rescatamos el siguiente fragmento: “Al haber nacido en una era nueva, creado a partir de un invento técnico, resulta a su vez un arte moderno y novedoso, del que conocemos su origen y desconocemos con qué disciplina emparentarlo directamente” (Sandoval, 2016) ⁴ ,con el cual entendemos que su desarrollo fue un proceso completamente experimental, un surgimiento tal como una obra de arte, pero al ser una herramienta podríamos categorizarlo como arte o algo más técnico.

Partiendo de esto podemos definir que éste invento ha ido creciendo de una manera abismal con el paso del tiempo. En un inicio las primeras cintas fueron orientadas a temas explicativos para obreros, convirtiéndose con el tiempo en un medio de comunicación cultural. Comenzó a ser consumido y exportado a otros países, convirtiéndose así Estados Unidos el principal productor de cine actualmente.

El cine desde que se volvió comercial buscaba puntos específicos dirigidos al público consumidor. Al igual que el Diseño Industrial que estudia el mercado, que

---

³Pedro García Martín. (2018). Los hermanos Lumière y el nacimiento del cine. 2019, de National Geographic España Sitio web: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-hermanos-lumiere-nacimiento-del-cine_12264/1

⁴ Ruth del Prado Sandoval. (2016). El Cine: Arte o Industria. 2019, de Universidad Complutense Madrid Sitio web: <http://webs.ucm.es/BUCEM/revcul//e-learning-innova/124/art1798.pdf>

crea herramientas para atraer mercados y dejar experiencias sensoriales de consumo, ya que al consumir una película podemos llegar a percibirla con distintos sentidos, así un material puede marcar etapas de vida. Una obra o un producto consumible que puede trascender diferentes épocas.

Se dice que el cine es una de las bellas artes más completa que existe, ya que mezcla la literatura en sus guiones, la danza en algunas clasificaciones de cine, la arquitectura, la fotografía; es como ver pequeñas obras de arte dentro de una secuencia.

Ahí es donde podemos encontrar la perfecta relación de primeramente el DISEÑO, como palabra general, y enfocándonos al diseño industrial siendo todo un proceso, desde el equipo de producción con objetos de grabación, con cámaras especializadas, lentes, equipo dentro del set para tomas especiales, como estructuras o modificación a elementos ya existentes para obtener tomas de acuerdo al guión, en la edición, la parte de la materialización y reproducción del filme, creando sets o ambientaciones especiales, llamado utilería que se diseña previo a la filmación y que van acorde con lo que el guionista trata de plasmar en una imagen, desde el escenario creado específicamente a la época en el que se desarrolla el tema hasta el vestuario a veces creado específicamente para alguna película y finalmente hasta la parte en la cual llega a la última persona siendo la más importante, el consumidor y asistente que presenciara la reproducción de todo el proceso anteriormente mencionado, sin descuidar que el diseño industrial sigue en este proceso presente, la experiencia estará completa cuando el asistente entre a una sala perfectamente diseñada sobre audio e iluminación, pasando por las butacas, en algunas ocasiones con una charola de productos consumibles adquiridos dentro de la cafetería o tienda del cine al que haya asistido, con una charola perfectamente diseñada para cargar una bebida y productos como palomitas entre otras botanas, que será colocada y embonará perfectamente para evitar cualquier accidente dentro de la sala que pudiera arruinar la experiencia.

Diciendo lo anterior podemos mencionar que la industria del cine no hubiera crecido sin la necesidad principal que es el consumo, ligado al marketing. Claro siempre viendo que la parte del cine es una industria recíproca que beneficia ambas partes, desde la parte económica de las grandes empresas fílmicas, pero el consumidor también es beneficiado desde la parte en tener un espacio de entretenimiento.

Objetivo general:

De acuerdo al catálogo de Servicio Social de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco el objetivo es el apoyo en el diseño y elaboración de escenografías. Colaboración en iluminación y audio. Apoyo en la realización de utilería. Colaboración técnica en montaje, ensayos y funciones de exámenes finales. Apoyo en colocación, afoque y grabación de equipo para los distintos eventos como a su vez aforar términos. Colaboración en tramoya en los diferentes eventos. Apoyo en cableado y colocación de linóleo. Colaboración en colocación de escenografía, telones y rompimientos.

De acuerdo a lo realizado mi conclusión del objetivo estaría definida como el apoyo a la proyección y ambientación de proyectos dentro del área de exposición dentro de la Cineteca Nacional, además de apoyo en conferencias, proyecciones especiales, evaluación de calidad de materiales próximos a ser proyectados.

Actividades realizadas:

Éstas fueron varias, al comenzar como en todo proceso fui aprendiendo sobre los equipos que había de proyección dentro de cada sala, ya que al ser gubernamental no es un sector tan comercial o no tiene la infraestructura para tener elementos tan costosos en todas las salas.

En seguida continué con el apoyo de proyecciones a otro grupo de servicio social orientado directamente a la evaluación de materiales, revisaban que las películas próximas a cartelera estuvieran subtituladas, tuvieran el audio correcto además de que se realizaban pruebas y anotaciones sobre el nivel del audio de acuerdo a las cortinillas iniciales, las pruebas de luz para el pre y post de la película.

Después comencé con la proyección de material que ha sido restaurado dentro del departamento de Restauraciones de la Cineteca Nacional, enfocado a generar una proyección digital de un material que ha sido filmado en 35 mm.

Proyecté premieres de películas para jurados, que entrarían a festivales nacionales e internacionales.

Cuando se abre la galería de la Cineteca fui incorporada al equipo que realizaría la ambientación de las exposiciones, desde montar proyectores, ya que toda exposición va acompañada de materiales audio visuales, hasta la parte de colocación de luces y señalización.

Finalmente la última actividad fue ser parte de equipo de proyección, tomando un horario en el cual ya no hay pruebas y se proyecta para consumidores. Realizando proyección de 2 a 3 salas al día.

Metas alcanzadas:

1. Conocer el proceso de proyección.
2. Obtener el sentido de la responsabilidad de tener en tus manos la posibilidad de brindar un servicio que concluya en satisfacción con el cliente.
3. Aprender la operación de distintos proyectores, desde el almacenamiento en memoria interna de cada equipo.
4. Preparativos previos a cada proyección diaria.
5. Conexiones y microfoneo para conferencias.
6. Programación y colocación de proyectores 4k para salas de exposición
7. Mantenimiento básico a proyectores

Resultados:

Durante el periodo de realización del servicio social aprendí más de lo que imagine, desde lo más básico como el sentido de la responsabilidad al manejo de horarios hasta actividades específicas.

Anteriormente tenía conocimiento de la Cineteca Nacional pero nunca había entrado, ya que cuando comencé a frecuentar lugares cercanos a las instalaciones fue la etapa en que estuvo en remodelación.

El sector al que va dirigido la cartelera de este espacio está muy definido, a pesar de que podemos encontrar un sin número de personas que de alguna manera serían diferentes de clasificar como un solo sector, el cine es muy específico, con tendencias culturales, más que de entretenimiento.

El equipo de proyección es una parte infravalorada ya que como en muchas situaciones, los asistentes no logran imaginar que hay una persona detrás del proyector, a diferencia de los cines más comerciales que ya tienen una programación controlada por un solo sistema que libera las lámparas de proyección de forma automática.

La Cineteca Nacional es una parte importante dentro de la cultura en México, es el acceso a información de lo que culturalmente están viviendo en muchos otros países, a pesar de que no logran llegar tantas películas a este lugar pero lo que le da ese valor agregado a ésta instancia, es el trabajo de preservación del cine mexicano que siempre marcará una parte importante del cine.

Recomendaciones:

Creo que el funcionamiento de la Cineteca es correcto y aun así mi etapa por ahí logré llegar a muchas conclusiones, como el hecho de que yo no conociera éste lugar y mucho menos hubiera visto una película aquí.

La difusión de la cartelera en la página de internet es confusa y por medios digitales, hablando de redes sociales, no hay mucha información sobre las películas proyectadas.

Sé que la apuesta de su propuesta no es orientada al cine comercial y por eso mismo creo que el marketing es esencial para la promoción de todas las actividades, a pesar de que hay un departamento de difusión creo que hay un hueco en esa parte.

La preservación de éstos espacios es responsabilidad de nosotros como mexicanos y creo que así deberían de expresarlos, darle ese sentido de pertenencia a todos los que vivimos en éste país, realizar visitas, darle esa exposición para ayudar a mantener un espacio cultural tan importante.

Bibliografía y/o Referencias electrónicas:

- Secretaría de Cultura. (2019). Información Cineteca Nacional. 2019, de Cineteca Nacional Sitio web: <https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=contexto>
- Secretaria de Cultura. (2019). Acervo. 2019, de Cineteca Nacional Sitio web: <https://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=acervo>
- Pedro García Martín. (2018). Los hermanos Lumière y el nacimiento del cine. 2019, de National Geographic España Sitio web: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-hermanos-lumiere-nacimiento-del-cine_12264/1
- Ruth del Prado Sandoval. (2016). El Cine: Arte o Industria. 2019, de Universidad Complutense Madrid Sitio web: <http://webs.ucm.es/BUCM/revcul//e-learning-innova/124/art1798.pdf>

Anexos

Imagen de pantalla de proyector sobre la carga de un archivo.
Película en 3 versiones diferentes para generar pruebas y definir archivo de proyección.

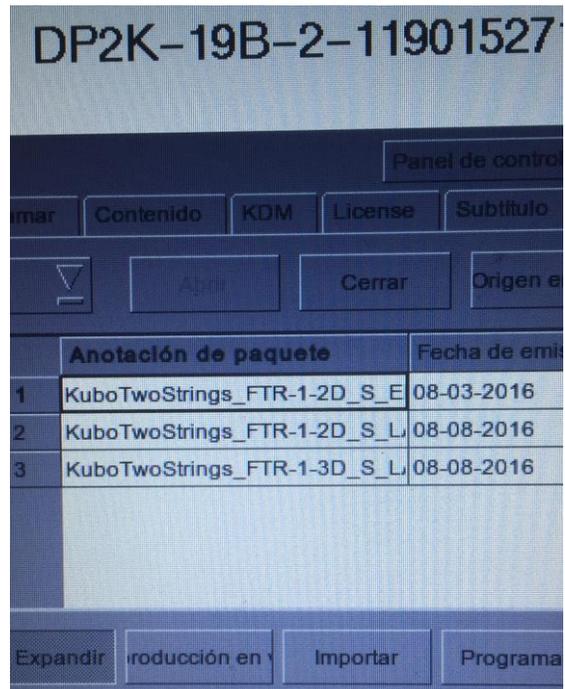
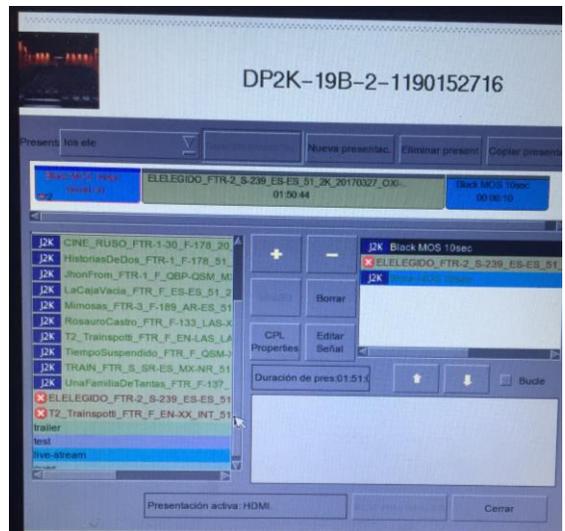
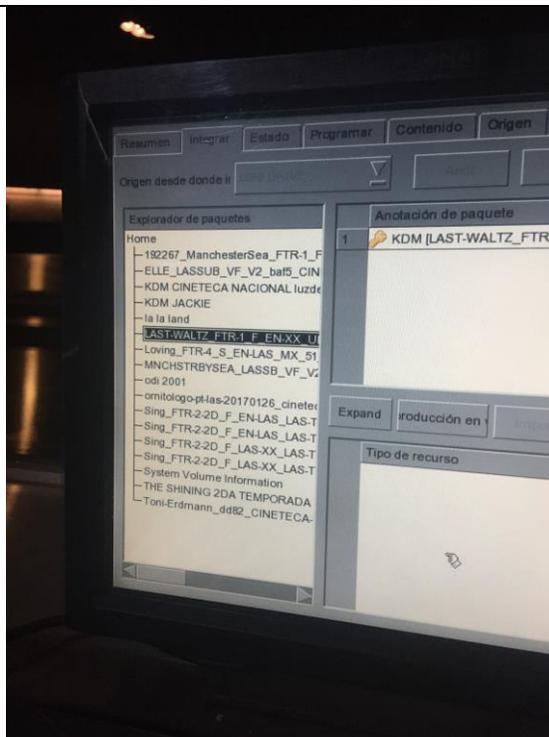

Imagen de pantalla de proyector sobre el catálogo de películas de cartelera a reproducción.
El detalle de las películas que vienen con un tache al inicio es que en casos específicos de algunos filmes la reproducción está condicionada y programada para reproducir un número total de veces en horarios establecidos, esto con el fin de impedir la piratería o reproducción por otros medios.

Seguido de la imagen anterior para generar el acceso a la mayor parte de las películas que se reciben dentro de Cineteca Nacional, en el paquete que envían dentro de discos duros de alta capacidad, envían las llaves de acceso llamados KDM que tienen que ser descargados junto con su respectivo archivo de la película. Sin éstos KMD el archivo será imposible de reproducir.

Ésta imagen pertenece a la primera reproducción de prueba del filme “T2 TRAINSPOTTING: LA VIDA EN EL ABISMO”, fue una prueba de la película subtitulada para el director de Cineteca. En éste caso la prueba fue especial ya que se hizo antes de que saliera en carteleras de cualquier cine comercial de México, por lo cual era restringido a cualquier persona.

Foto de conferencia de apoyo al cine mexicano.
Invitado especial: Itatí Cantoral.

Foto de la conferencia y presentación del Ecofilm, el Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, siempre impulsado por el cantante Emmanuel.

Presentación y reproducción de la película "Voraz" a críticos para la próxima reproducción en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

