

cinemateca uruguaya

CINEMATECA URUGUAYA

sociedad civil sin fines de lucro, desarrolla desde abril de 1952, una actividad cultural y educativa diversificada. Sus objetivos institucionales de interés público consisten en el desarrollo de la cultura cinematográfica nacional, mediante acciones múltiples. De hecho, Cinemateca Uruguaya es uno de los mayores archivos filmicos de América Latina, preserva el más completo acervo de imágenes en movimiento del país, exhibe y difunde, expresiones del cine como arte, reúne documentación papel sobre cine, programa funciones especiales de extensión para jóvenes y niños, ha organizado un área de difusión y edición en vídeo, coordina la Escuela de Cine del Uruguay, realiza publicaciones y exposiciones. Su estructura es la de un instituto que rescata, preserva, difunde, documenta, estudia y enseña las diversas manifestaciones del arte cinematográfico. No recibe subvenciones, su funcionamiento es autónomo e independiente, se rige por una dirección propia y su actividad se financia por el respaldo que recibe de la propia sociedad, es decir, de las personas interesadas en el cine como forma artística y cultural.

1

ARCHIVO FÍLMICO

Cinemateca Uruguaya es un archivo filmico. Su objetivo principal es rescatar, preservar y restaurar todo el cine que importa por sus valores artísticos, creativos, documentales, testimoniales o culturales. La adquisición y la preservación representan uno de los costos operativos y de inversión mayores de la institución. La preservación de películas exige permanentes trabajos técnicos y una infraestructura compleja y cara. Se realizan trabajos permanentes en laboratorio para el mantenimiento y preservación de los materiales de archivo.

Laboratorio. Al fondo dos de las bóvedas de acetato

En los últimos años se han realizado restauraciones, algunas para otras cinematecas latinoamericanas. Las tres bóvedas instaladas (hay una más en construcción y otra en proyecto) sobre el Km. 16 de la Ruta 8, Brigadier General Lavalleja, están construidas según avanzadas exigencias técnicas y cuentan con una planta central de frío y deshumetizadores mecánicos, para cumplir con las necesidades de temperatura y humedad, que oscilan entre 3 grados hasta 13 grados centígrados permanentes, con humedad relativa ambiente de 30 a 45%, según diferentes tipos de película y emulsiones. La bóveda proyectada se destinará a la recuperación de materiales afectados por el síndrome de vinagre. El laboratorio incorpora desde comienzos de 1997 una planta de copiado y revelado 35 mm. Este complejo fue inaugurado en 1986 y su diseño técnico fue asesorado por técnicos del Centre National de la Cinématographie (París, Bois d'Arcy) y del Bundesarchiv/Filmarchiv (Berlín). Es uno de los archivos de preservación fílmica más modernos y avanzados de América Latina.

Se construyen la cuarta y quinta bóvedas

El Archivo:

Comprende 10.100 títulos, incluyen en el inventario copias positivas, negativos y dups de cada uno de esos títulos. En el Archivo se preserva la mayoría de los largometrajes uruguayos, es decir, todos los que se han rescatado (el

La catalogación está informatizada

Moviolas 16 y 35 mm

resto se considera perdido) y más de 2.200 piezas uruguayas de cortometraje, documentales, noticieros, ficciones, entre las cuales los primeros films rodados ya en 1898, en Montevideo.

La mayor cantidad de films, empero, es

Interior de una de las bóvedas acetato color

Subestación de UTE para los edificios del Archivo

de origen internacional y latinoamericano, y la colección abarca prácticamente todos los clásicos del cine mundial, desde los films de Edison y Lumière hasta los realizados en los últimos dos o tres años.

Dentro de la colección se preservan títulos de los que no existen otros originales

en el mundo, y desde luego, los originales y negativos de los films nacionales.

El Archivo no se limita a films de ficción: un sector importante atiende al rescate y preservación de todo documento cinematográfico, registro, actualidad o noticiero.

Un esquema de su funcionamiento:

- a) Búsqueda, adquisición e identificación - De cada título incorporado se establece una ficha de preservación y mantenimiento;
- b) Clasificación - Atiende a los materiales del soporte de la película (nitrate, acetate, polyester), pase, emulsión (varias formas de color y blanco y negro), necesidades de

Ajusta en una de las máquinas del laboratorio

climatización;

c) Catalogación - Se informatizan todos los datos técnicos y artísticos de cada título, estado y situación, ejemplares disponibles y descriptores;

d) Duplicación - A pesar de las dificultades económicas, se cumple al menos en parte,

priorizando los materiales nacionales, el trabajo de contratipaje, para reducir riesgos de deterioro o destrucción de originales;

e) Documentación - Se conservan documentos diversos. Los documentos papel (afiches, fotos, libretos, press books) se

mantiene en el Centro de Documentación, fuera del Archivo filmico. Testimonios grabados o filmados sobre cineastas, entrevistados por la Cinemateca, son conservados.

El Archivo facilita el acceso a sus materiales a investigadores y profesionales, en condiciones especiales y restringidas. Even-

La planta de frío para las bóvedas

tualmente puede proveer duplicación de materiales también en condiciones restringidas, en base a derecho.

FICHA

- * 10.100 títulos en archivo de films
- * 2.200 materiales filmicos uruguayos
- * 1.450 títulos en archivo de video
- * 15.800 Kw de consumo mensual de energía eléctrica
- * 135.000 metros mensuales de película verificados

2

DIFUSIÓN Y EXHIBICIÓN

La apreciación del arte cinematográfico es posible si los espectadores e interesados tienen acceso metódico y ordenado a las obras y autores del cine pasado y presente. La Cinemateca exhibe permanentemente los materiales de su propio Archivo, de otros archivos colegas, de institutos y de distribución, utilizando para ello cuatro salas de la institución, con varias proyecciones diarias. De ese modo y desde muchos años ha sido posible la revisión exhaustiva de los grandes períodos de la historia del cine y de la obra de los principales creadores desde el cine mudo a la actualidad, y también el descubrimiento y revalorización de autores y cinematografías. La formación de espectadores, capaces de desarrollar un mayor aprecio por las calidades artísticas, creativas y expre-

Hay mucho para ver

sivas del cine, es resultado de una difusión sistemática de obras y autores. Las salas de exhibición han sido dotadas de buenas calidades de proyección (Xenon) y sonido (reproducción cuadrafónica) con moderna tecnología. Una de las salas de la Cinemateca, fue la primera y única durante más de un año, en estar equipada en Uruguay con equipos para la lectura y reproducción de sonido grabado en Dolby Stereo. También fue la primera en instalar proyección en vídeo en gran pantalla. Desde comienzos de 1996 se prevé una ampliación del circuito de exhibición de la Cinemateca en Montevideo.

La exhibición:

Las funciones de la Cinemateca (290 por mes) están dirigidas a los 10.700 socios, quienes tienen acceso libre a todas las actividades, y también al público en general no-socio de la institución. Las programaciones están ordenadas por ciclos, temas, personalidades, aspectos culturales, períodos y géneros. Ese criterio procura ser didáctico y desprejuiciado: la programación no refleja los puntos de vista personales y críticos de los programadores, sino que se ampara en la diversidad de los

Antes que nada el movimiento

puntos de vista existentes sobre autores, films, cines nacionales, provenientes de historiadores del cine, críticos y la diversidad de corrientes críticas. Se pretende, a la vez, acercar todas las formas de un cine diferente, autoral y no industrial, que con frecuencia es el más interesante, removedor y rico en todo el mundo.

Los criterios para organizar la programación en ciclos corresponden a varias categorías:

- Períodos de la historia del cine;
- Monográficas de cines nacionales;
- Personalidades y autores;
- Géneros, tendencias, estilos cinematográficos

Half de ingreso en La Linterna Mágica (540 lugares)

Entrada a los locales de Pocitos (sala de 280 lugares)

- Temáticas y alcances culturales;
- Estrenos.

Como parte de una acción cultural dinamizadora de la apreciación y conocimiento del cine nacional e internacional, la Cinemateca organiza las siguientes manifestaciones:

* Festival Cinematográfico Internacional

Hall de sala Cinemateca
(447 lugares)

del Uruguay (anual, en marzo/abril);

* Divercine, Festival Internacional de Cine para niños (anual, en julio);

* Espacio Uruguay (anual, previo al Festival Cinematográfico Internacional);

* Festival Cinematográfico de la Unión Europea (irregular, sin fechas preestablecidas).

FICHA

- * 449.100 espectadores al año (1997)
- * 1.290 programas diferentes por año
- * 3.680 funciones
- * 1.310 butacas instaladas en salas

3

SECRETARÍA-ADMINISTRACIÓN-SOCIOS

Los sistemas contables, administrativos y la emisión de cada socio, están informatizados desde 1982, facilitando una racionalización de medios y recursos. Ello ha permitido un servicio más eficiente, dar acceso a los socios de la institución a un amplio espectro de beneficios, y muy especialmente ha conducido a un abatimiento en el valor real de la cuota social, que equivale a poco más de 5 dólares a fines de 1997. La totalidad de los recursos se aplica a cubrir un presupuesto que atiende las necesidades de departamentos varios. Esos recursos provienen de los aportes de socios, las entradas en boletería, las actividades específicas de algunos departamentos y secciones que ofrecen servicios culturales y docentes (en particular, Extensión, Cinepaseo, Escuela de Cinematografía, suscripciones a Las 100 películas y ediciones).

Secretaria
en Lorenzo
Carnelli
1311

Beneficios sociales:

Los socios de la Cinemateca tienen acceso libre a todas las actividades públicas de la institución, y a casi todas las especializadas. Ello significa, entrada libre a todas las exhibiciones, consultas en el Centro de Documentación Cinematográfica, visionado de films en vídeo, recibo de publicaciones y folletos regularmente. Y descuentos importantes en otros servicios, incluyendo suscripciones, préstamo domiciliario de videos, venta de publicaciones de cine.

A través de la instrumentación de la Tarjeta Cultural, cada socio de la Cinemateca pasa a ser titular de la Tarjeta, que otorga descuentos automáticos en más de 250 instituciones, organizaciones y empresas de diferentes rubros. La Tarjeta Cultural concede beneficios especiales a los socios de la Cinemateca en Asociación Cristiana de Jóvenes, Ediciones de la Banda Oriental, Institución Teatral El Galpón, Chasque (Instituto del Tercer Mundo), que también integran y organizan la Tarjeta Cultural y en otras entidades culturales adheridas.

Información computarizada

Sector cobranza

FICHA

- * 10,700 socios (mensuales, anuales, semestrales)
- * 830 socios de área vídeo (mensuales, anuales, semestrales)

El Centro de Documentación Cinematográfica y el servicio de Biblioteca de Cinemateca Uruguaya reúne el acervo en papel de material informativo, documental, ensayístico y crítico sobre cine, nacional e internacional. Ese acervo está disponible al público en el local de la Biblioteca y Centro de Documentación, y una parte especializada, con ejemplares duplicados, constituye la Biblioteca de la Escuela de Cinematografía. Los materiales, clasificados, catalogados y ordenados pueden ser consultados por estudiantes, investigadores, críticos, socios y no socios. El servicio está abierto a los usuarios, pero existe un reglamento de acceso, y consiste de libros, revistas, fascículos, recortes, libretos originales, fotos, afiches, materiales promocionales, testimonios personales, que constituyen el grueso de la colección. Parte de la documentación se refiere al cine nacional, y en ella se incluye documentación y estadísticas a los efectos de una

historia definitiva y general del cine uruguayo. La biblioteca recibe donaciones y aportes de materiales de personas e instituciones. En su género y especialización es una de las más completas del país.

Laberinto de estantes y libros

Primer afiche cinematográfico de un film uruguayo

Documentación y acceso:

El servicio está abierto al público, y el acceso está determinado por el reglamento del Centro. Anualmente se atienden varios cientos de consultas de distinta índole, provenientes de estudiantes de ciencias de la comunicación, Universidad de la República, Universidad Católica, Escuela de Cinematografía. Asimismo se ha dado servicio y asistencia a medios de prensa. Y todos los años, el Centro de Documentación recibe la visita de investigadores del exterior.

Más de cuarenta años
de recortes de prensa

Archivo de afiches y
fotos originales

Al mismo tiempo, el Centro de Documentación presta un servicio interno hacia otros departamentos de la institución, especialmente hacia programación y exhibición.

El propósito consiste en todos los ca-

Carátulas de primeros números
de revistas uruguayas

sos, volver accesible a los interesados, los materiales reunidos, con las restricciones habituales en servicios especializados, y en el caso del Centro, teniendo en cuenta que muchos son originales únicos en el Uruguay.

Otra visión de
libros invasores

FICHA

- * 6.268 libros (de ellos, 197 en la Escuela de Cinematografía)
- * 345 publicaciones periódicas
- * 16.769 fotografías, carteles y press-books
- * 37.700 recortes de prensa (desde el año 1952)
- * 790 slides

5

ÁREA VIDEO

Desde febrero de 1990, Cinemateca Vídeo se propuso un perfil nítido y específico: poseer en soporte de vídeo VHS ejemplares de todos los films y videos de relevancia artística y cultural, excluyendo todo otro material editado en vídeo. Esos ejemplares son de circulación libre entre los socios de Cinemateca Vídeo. A este servicio público se agregó desde el comienzo las dos series de ediciones propias: primero Las 100 películas, conteniendo los cien mejores films de la historia del cine, más fragmentos y secuencias de otros films y autores en cada entrega; y poco después las ediciones Cinemateca, que han permitido editar una importante cantidad de obras maestras que no habían aparecido a través de los circuitos comerciales de vídeo. Complementariamente, se organizó el visionado de boxes, luego la sala Vídeo Centro con la Asociación Cristiana de Jóvenes, la distribución domiciliaria, y recientemente el servicio de venta directa de los títulos que importan de casi todos los sellos. El objetivo consiste en una prolongación de la difusión del cine como expresión artística, empleando casetes de vídeo como si fueran libros de consulta sobre películas, en reproducciones fáciles de utilizar, revisar y visionar. El desarrollo del área vídeo ha sido sostenido. En 1996 se incorporó, en el local del Archivo Filmico, una isla de copiado de Umatic a Umatic, a VHS y desde VHS, tanto en sistema PAL como NTSC. Periódicamente el área vídeo edita un catálogo analítico y crítico. Opera en dos locales, Pocitos y en el Complejo Cinemateca, exclusivamente para socios permanentes y suscriptores.

Todo señalizado,
para no perderse

Cinemateca Video:

Posee 3.517 títulos, una parte de ellos en más de una copia, y esa cifra se incrementa mensualmente con nuevas incorporaciones. La consulta y utilización de los casetes es asesorada críticamente por el personal de vídeo. En los dos locales en que opera dispone de monitores y boxes, tanto para el visionado de films por los socios, como para consulta de estudiantes de la Escuela de Cinematografía y otros usuarios. El catálogo orienta sobre

Varios miles de títulos para el usuario

Box de visionado de vídeo

filmografías de autores y cineastas, períodos, géneros y temas específicos, con más de cincuenta categorías. El área vídeo se ha especializado en reunir, además, todos los materiales (cine copiado en vídeo, vídeo original) de largo y cortometraje, de la producción

audiovisual nacional. De esos materiales se dispone con frecuencia de más de una copia. Asimismo, Cinemateca Vídeo conserva masters y originales de todas sus ediciones propias, y de numerosos materiales nacionales en vídeo. Para la preservación de esos

Local de vídeo en Pocitos

masters se ha instalado un sector especializado en el Archivo Filmico para la conservación de vídeo en condiciones técnicas adecuadas con trabajos de mantenimiento (circulación de las cintas) y la instalación de equipos de climatización.

FICHA

- * 3.517 títulos diferentes en existencia para consulta
- * 71 ediciones de la colección Las 100 películas
- * 31 ediciones Cinemateca Uruguaya, fuera de colección
- * 5.382 casetes en inventario para circulación y consulta
- * 61.000 préstamos y visionados en el año
- * 4.200 espectadores de Video Centro en el año

6

EXTENSIÓN A NIÑOS Y JÓVENES

Durante ocho meses del año lectivo, el Departamento de Extensión organiza funciones especiales para alumnos de Enseñanza Secundaria, y Cinepaseo, la extensión para escolares con alumnos de Primaria. Ocasionalmente, Extensión da servicio también a alumnos de Enseñanza Superior. Todas las funciones son organizadas en función de los planes de estudio y en consulta con los docentes, profesores o maestros. Ambos servicios públicos y abiertos,

Para los niños,
Extensión es una fiesta

cuentan con los auspicios del Ministerio de Educación y Cultura. Se utilizan, en horarios especiales, las salas de la Cinemateca: La Linterna Mágica para escolares, y Sala 2 y Sala Cinemateca para jóvenes; las funciones para escolares en dos horarios (mañana y tarde) de lunes a viernes; y las de jóvenes de lunes a sábado con horarios más libres. Los films son elegidos entre el total de títulos disponibles en el Archivo Filmico. El propósito consiste en poner el cine al servicio de objetivos docentes, donde las películas ilustran o incentivan el interés por asignaturas y temas específicos, y a la vez, y simultáneamente, promover en adolescentes y jóvenes el gusto por la apreciación del cine como forma de expresión artística.

Y para estudiantes de Secundaria,
descubrimientos

Extensión Cinematográfica:

Se realiza a dos niveles, que corresponden a las ramas de Primaria, Enseñanza Media y solo excepcionalmente Superior.

a) Extensión a Secundaria - Películas de ficción y largometraje y eventualmente cortos, son utilizadas para presentar a los alumnos temas de Historia (desde Revolución Francesa, Conquista de América, hasta la Era industrial o la Edad Media), Literatura a través de adaptaciones al cine o de versiones de clásicos teatrales filmados, Filosofía (propuestas coincidentes con corrientes de pensamiento o autores), Geografía. Los docentes con asesoramiento de Extensión seleccionan los films, y reciben materiales informativos y críticos para preparar las clases.

b) Cinepaseo - Programas diversificados, que responden a cuatro franjas de edades: de 4 a 6 años (jardinera y primer año), de 7 a 11 (no indicados para los más chicos), de

9 a 11 (desde cuarto año) y de 10 y 11 años (para los mayores). Los distintos programas (más de uno para cada franja de edades) incluyen dibujos animados, cortos didácticos, ficciones, escenas cómicas, y según las edades un largometraje para niños, seleccionados entre más de trescientos títulos disponibles en el Archivo Fílmico. Las maestras y maestros conducen a los niños (hay servicio gratuito de ómnibus y merienda) y reciben un folleto en colores para cada alumno referido al programa que se exhibe, para la realización de los trabajos prácticos en clase. Cinepaseo, cuya dirección está a cargo de maestras especializadas, organiza durante el año diversos concursos con premios para niños.

FICHA

- * 5.500 niños de Cinepaseo en el año
- * 2.100 jóvenes en funciones de Extensión para Secundaria
- * 1.000 alumnos de institutos universitarios
- * 270 clases de escuelas públicas y privadas

Desde 1972 la Cinemateca organizó cursos y en distintos momentos inter vino en la producción de films. En 1976 los cursos regulares dieron origen a la primera Escuela de Cinematografía.

En producción llegó a rodar algunos cortos, incluyendo «A la deriva» en coproducción con la Escuela de Cine de Munich y el largometraje «Mataron a Venancio Flores». Al mismo tiempo, durante más de una década, estuvo activo el Curso de Cine para Niños (del cual proviene Cinepaseo).

Desde 1995 la Cinemateca ha organizado la nueva Escuela de Cine, con un programa de estudios en base a la experiencia propia y de otras escuelas en el exterior. Procura la formación expresiva y creativa de los alumnos.

Contra viento y frío se rueda

Hora puente

Con ingenio, se ilumina

Una de las salas de edición Umatic

La Escuela de Cine:

El plan de estudios, cuya estructura se modifica en función de la propia experiencia, consta de tres años. En el tercer año los alumnos deben optar por especializaciones.

El plantel docente está integrado por profesores locales, pero cada año la Escuela recibe aportes docentes del exterior, para talleres especializados, seminarios y eventualmente el dictado de algunas de las asignaturas.

Además de los cursos curriculares, todos los años se organizan varios cursos ex-

tra-curriculares en materias diversas (fotografía, guión, vídeo, crítica y apreciación cinematográfica). Estos cursos están dirigidos a alumnos de la propia Escuela pero también a todos los interesados aunque no sean alumnos inscritos.

Una clase no magistral (o sí)

Se realizan trabajos prácticos de evaluación al término del primer semestre de cada año y para cada uno de los niveles, y de promoción al término del año lectivo.

La Escuela ha solucionado en parte sus dificultades de equipamiento mediante donaciones (en especial de Dinamarca y del Danske Filminstitut), dispone de instalaciones para un set de rodaje, isla de edición de vídeo y sonido, equipamiento de cámaras de cine y vídeo y grabadores de audio, proyección de vídeo y de cine 16 mm; y acaba de adquirir un muy completo equipamiento para cine el 16 mm.

8

PUBLICACIONES

Doce veces al año la Cinemateca edita un folleto analítico y crítico sobre la programación mensual. Esta publicación tiene un propósito formativo, didáctico e informativo, abriendo perspectivas diversas para la apreciación de ciclos, autores, cinematografías nacionales y temas incluidos en las exhibiciones. Cada año, además, se editan varios folletos y catálogos especialmente sobre muestras nacionales, de carácter informativo y los correspondientes a los Festivales (el Internacional y el de Cine para Niños) donde se agregan filmografías, análisis críticos de films y cineastas.

En 1997 «otrocine» reemplazó a «Cinemateca Revista», discontinuada desde 1995, que a lo largo de cincuenta números había llegado a ser un punto de referencia crítica a nivel latinoamericano. Se ha discontinuado la publicación de la colección Cinelibros, de la que llegó a editarse media docena de volúmenes. Se mantiene la edición de Cinemateca Vídeo como catálogo analítico.

Boletín mensual
enero 1998

