

No necesitará para lo último combatir a ninguna empresa explícitamente; bastará con que informe a los pueblos de América respecto del material disponible de películas con asunto nuestro, con panorama, costumbres e historia nuestras. Los pueblos iberoamericanos harán la selección por sí mismos.

Queda para un segundo artículo el examinar el cine documental aplicado a la divulgación de las antiguas civilizaciones de América, tan desdeñadas, tan estudiadas a medias y tan apresuradamente avizoradas por el europeo.

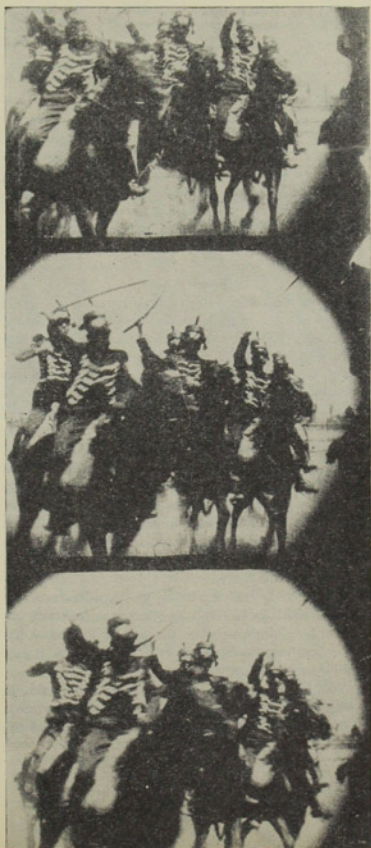
REALIZACIONES Y PLANES DE TRABAJO DEL CINE EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, EN EL QUINQUENIO 1957-1962

La creación del Centro de Cine Experimental fue el punto de partida para poner en práctica ciertas ideas de grupo, acerca del ejercicio de los medios audiovisuales valorados como forma y técnicas de conocimiento. El 8 de julio de 1957 quedó organizado este núcleo, que llegaría a ser el laboratorio de desarrollo de las ideas y práctica actual para el desenvolvimiento del cine en la Universidad. La actividad entonces se orientó en cauces muy generales: investigación y desarrollo de los medios audiovisuales — trabajo en equipo — profesionalización.

MIMBRE fue el primer proyecto cinematográfico que respondía a estos enunciados. Este proyecto, elaborado como "copión" fue presentado al Secretario General de la Universidad, prof. Alvaro Bunster, quien ya había esbozado planes cinematográficos para ser desarrollados en el ambiente de la Universidad, extendiendo así la actividad universitaria a un aspecto de la cultura que hasta entonces no había tenido apoyo oficial efectivo: el desarrollo de la cultura cinematográfica.

Así el Centro de Cine pudo completar el primer ciclo de trabajos prácticos: cuatro cortometrajes de carácter documental-experimental: MIMBRE — IMAGENES ANTARTICAS — TRILLA — DIA DE ORGANILLOS, documentales en su afán temático y experimentales por el intento de aproximarse a una expresión de rasgos adecuados a sus factores esenciales.

Seguramente la primera experiencia debió ser hecha sobre una piedra, modelada, pulida por el transcurso del tiempo en el lecho de un río; o bien, sobre un escaño de un paseo público. Más claramente, existían en el grupo, móviles "utilitarios" anticipados: el obje-

Escena dinámica del film "El húsar de la muerte", filmado con la dirección y actuación de Pedro Sienna, en el papel protagonista de Manuel Rodríguez, en el año 1925. Cine Experimental de la Universidad de Chile ha restaurado y verificado a 16 mm, la realización muda de Sienna, agregándole sonido. Tanto Joris Ivens, como Henri Langlois, Director de la Cinemateca de París, se han expresado, respecto del film de Sienna, como de una obra "a la altura de las que en el mismo tiempo se filmaban en Europa".

to más elemental está condicionado por leyes de movimiento propio, y también subordinado a las características del gran ritmo: "una piedra gastada, que rueda lentamente bajo el agua y en la que la erosión ha dibujado infinidad de texturas y relieves sobre su primera superficie", es una resultante, ha sido configurada; este proceso es el que analíticamente podemos confrontar: las relaciones de los factores dinámicos esenciales nos permiten el testimonio temporal.

Los cuatro cortometrajes documental-experimentales no tienen otros alcances que aquellos referentes al ejercicio de un alfabeto, de la pronunciación y de la aproximación a una sintaxis propia.

En nuestro proceso formativo esta práctica experimental debe encontrar aún la técnica metodológica que oriente todo el camino creativo, desde la emoción y la necesidad intelectual de comunicación hasta la forma elaborada en términos audiovisuales.

EDIA DE ORGANILLOS fue, en esta primera etapa, una experiencia de trabajo que, en cierto sentido, significó un grado mayor en esta aproximación empírica para "abstraer", con cierta conciencia de valorización, aquellos factores determinantes del juego compositivo. En esta experiencia podemos anotar las siguientes etapas de trabajo colectivo: encuesta fotodocumental — sinopsis de tratamiento — encuadre cinematográfico — plan de filmación (desglose) — filmación.

Con este material se desarrolló un intenso plan de difusión, no obstante el escaso número de salas públicas equipadas para la proyección de películas de formato substandard. Fue interesante conocer las posibilidades de difusión no comercial en nuestro país.

(Se enumera en seguida una treintena de institutos culturales, sindicatos, cine clubs y lugares al aire libre donde se proyectaron los cortometrajes, con el detalle de la asistencia de público, como asimismo las estaciones de televisión).

Se realizaron también algunas proyecciones en el extranjero: Primera Semana Universitaria de Cine Documental Internacional en la Universidad del Litoral (República Argentina); Cine Club Núcleo de Buenos Aires, con el auspicio de la Federación Argentina de Cineclubes; proyecciones en el Instituto de Cinematografía de la Universidad de Buenos Aires (ICUBA); en el Primer Festival Cinematográfico de Moscú, en la Reseña del Cine Latinoamericano de Santa Margherita di Ligure (Italia).

Cerró el ciclo la crítica pública y especializada: Creaciones de una base de trabajo (cine experimental) exhibición-foro público-crítica, período en el que se habían forzado las posibilidades de trabajo sin poseer equipos adecuados de ninguna especie.

En 1960, los trabajos del Laboratorio de Electrónica de la Escuela de Ingeniería de la Universidad permiten la creación de la Televisión Universitaria (Canal 9),

lo que viene a significar para Cine Experimental perspectivas reales de actividad continua, seguramente el primer grado del proceso de desarrollo de la tv y la base de la principal fuente de consumo de películas nacionales de formato substandard de 16 mm.

En junio de 1960, el equipo humano y los elementos técnicos de trabajo que participan en las actividades del Centro de Cine Experimental, son incorporados al primer proyecto de trabajo cinematográfico organizado desde la Universidad para la realización de un largometraje sobre el terremoto de mayo, en la provincia de Valdivia, para documentar el desborde del lago Riñihue. Esta experiencia se hizo en el formato de 16 mm., y su ampliación posterior fue financiada por la CORFO y la ENDESA, haciéndose posible, de esta manera, su proyección como espectáculo público.

En el año 1961 se inicia la adquisición de equipos profesionales para la filmación - compaginación - sonorización de películas formato 16 mm. En septiembre del mismo año, el Centro de Cine puede disponer de los elementos técnicos mínimos para la unidad de producción de Cine Universitario. El Centro de Cine Experimental pasa a formar parte de la estructura universitaria.

Cine Experimental plantea sus objetivos con precisión: Investigación de los Medios Audiovisuales — Formación de Profesionales — Producción Universitaria, quedando estructurado a base de 4 Núcleos o Centros de Trabajo, cuyos frutos deberán condicionar una etapa superior de realizaciones:

—Centro de Investigación Experimental.

—Centro de Producción Universitaria.

—Centro Docente.

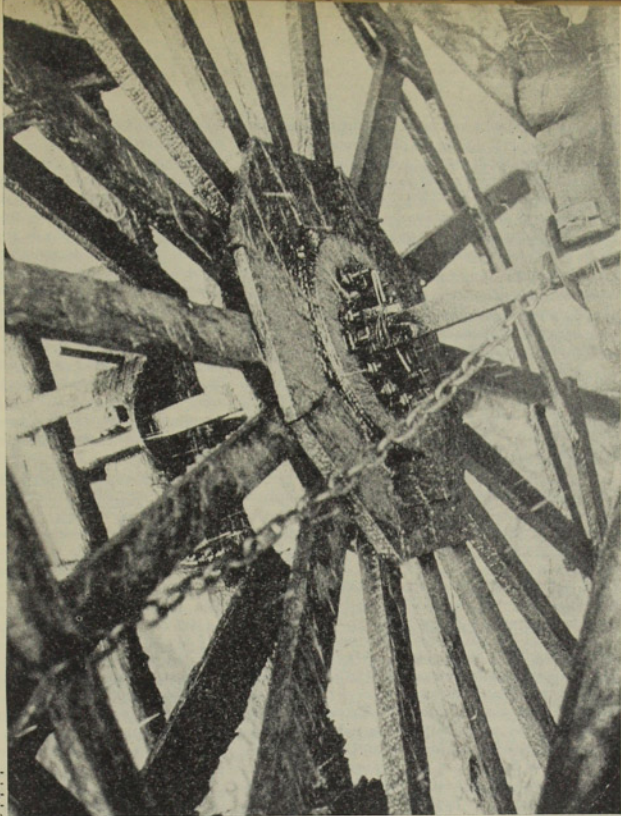
—Centro de Producción Industrial.

La producción de la segunda etapa de trabajo de Cine Experimental incluye, hasta la fecha, los siguientes trabajos:

LAMINAS DE ALMAHUE, cortometraje documental experimental que aborda el problema de la relación temporal "proporcional" entre el tiempo real (campo chileno en la zona central) y tiempo cinematográfico. La interrogante de este estudio puede enunciarse como sigue: el ritmo de la composición cinematográfica está condicionado a una escala de valores temporales "proporcionales" a las características del tiempo real.

LA UNIVERSIDAD EN LA ANTARTICA, documental realizado en el verano 61-62 durante el relevo de científicos universitarios en su base de estudios en la Antártida Chilena. PARKINSONISMO Y CIRUGIA, película científica hecha con la colaboración del Servicio Nacional de Salud, sobre la técnica operatoria del Dr. Alfonso Asenjo.

Restauración de la película argumental de largometraje EL USAR DE LA MUERTE, filmada por Pedro Sienna y estrenada en el Salón de Honor de la Universidad de Chile el año 1925.

Close up del film "Láminas de Almahue", de Sergio Bravo, por Cine Experimental de la Universidad de Chile

Se termina también una experiencia piloto en la orientación de trabajo del Centro Industrial: AMERINDIA, película de largometraje, filmada en color y formato 16 mm. durante una expedición que abarcó todo el continente sudamericano.

En abril de 1962, Cine Experimental de la Universidad de Chile recibe una invitación para concursar y otra para participar en el XII Festival Internacional de Berlín, torneo reconocido por FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones y Productores de Films) en la misma categoría de los festivales de Cannes, Venecia y Karlovy Vary.

En mayo de 1962, la Universidad invita al eminente documentalista holandés JORIS IVENS a permanecer una semana en el ambiente de la Universidad con el objeto de planear un período de trabajos experimentales con

su orientación. Durante su permanencia en Santiago se desarrolla un intenso trabajo de mesa redonda a base de las películas de Cine Experimental. Este mismo mes, también invitado por la Universidad HENRI LANGLOIS, Director de la Cinemateca Francesa, conoce y discute nuestro trabajo.

En Berlín, Cine Experimental es invitado oficialmente a concursar en el XV Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza). En este festival, Cine Experimental obtiene Diploma de Honor por la película "Láminas de Almahue".

En julio de 1962, Cine Experimental establece relaciones directas de trabajo con el Instituto de Cinematografía de la Universidad de Buenos Aires (ICUBA) y con el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional de Santa Fe (R. A.).

mental se ha venido transformando orgánicamente, y está equipado, organizado y preparado para poner en práctica un plan de trabajos similar al de un instituto de altos estudios, con el objeto de promover profesionales expertos en el dominio de las diversas actividades que implica el ejercicio cinematográfico.

Es aconsejable unificar la base material y administrativa y aprovechar mejor las experiencias de Cineteca y Cine Experimental, todo ello con el objeto de establecer normas de estudio, las bases y las características de este nuevo proceso de la cultura nacional, responsabilidad entregada por el Supremo Gobierno para su preservación y desarrollo en el ambiente de la Universidad: en consecuencia debe planearse la investigación de los recursos y los alcances en la utilización masiva de los medios audiovisuales y un plan de estudios básicos que permita la formación de profesionales integrales. El conocimiento puramente práctico en el manejo de los aparatos es insuficiente en la producción de medios audiovisuales en un plano de responsabilidad universitaria. (Un profesor primario debe tener una firme, larga y costosa formación para ejercer el magisterio, en circunstancias que el radio de su acción directa es comparativamente menor que el que ejerce el director de programas o el director de escena y los técnicos de cine o televisión).

La televisión, moderna TECNICA DE DIFUSION que emplea los medios audiovisuales, es una poderosa herramienta que puede acelerar el actual subdesarrollo cultural, pero constituye también un arma de doble filo: su influencia sobre vastas capas de población puede ser deformadora, en igual o mayor medida a los perjuicios culturales que ha significado el proceso de desarrollo puramente pragmáticas de nuestra radiotelefonía. Debemos recordar que la música tradicional chilena desapareció prácticamente durante muchos años de la circulación, y que recién hace cinco o seis años, comienza a ser notoria cierta profesionalización de quienes la ejercitan. (La radiotelefonía)*. Con la televisión y cine chilenos no puede suceder igual cosa, porque se debe aprovechar la experiencia de la radiotelefonía (la televisión puede ser de alcances destructivos insospechados, debido al poder de persuasión de la imagen visual) y porque el Gobierno, entendiéndolo así, ha dejado el problema bajo la tuición de las universidades.

El cine, lenguaje y forma de conocimiento, no ha tenido, en nuestro país, cauce de desarrollo propio, a pesar de las múltiples iniciativas privadas o estatales, debido a innumerables circunstancias que ahora no revisaremos, pero es necesario precisar que en la actualidad la producción del cine universitario, en el ambiente de Cine Experimental, ha significado el primer grado de desarrollo de este fenómeno abordado en forma completa, como arte de integración. No pode-

mos limitar la comprensión del fenómeno cinematográfico a sus características de técnica audiovisual, tal es así que el ejercicio de la tv implica el estudio de cuestiones inherentes al telespectador. Para nosotros el lenguaje cinematográfico es básicamente idioma *plástico musical*, y estas dos antiguas y extensas ramas de las artes clásicas incluyen prácticamente a todas las demás, a excepción de lo táctil y culinario.

El laboratorio de electrónica de nuestra Universidad ha creado la base técnica para la existencia del Canal 9, Cine Experimental, ha creado la base de experiencias e instalaciones que permitirán la producción universitaria industrial; habiéndose planteado, en consecuencia, la necesidad urgente de planificar los aspectos de la formación teórica y conceptual en relación a los problemas de la expresión, o sea, la organización que permita la formación de expertos en el uso de los recursos de las artes plásticas y musicales para la extensión y la elevación cultural chilena con medios audiovisuales. Podría compararse esta situación a lo incongruente que significaría, para la Universidad, tener las instalaciones de un hospital clínico y no disponer de los profesionales idóneos para atender a los enfermos (nadie podría suponer que la Facultad de Medicina naciera después de 20 años de ejercicios prácticos con los pacientes). Este es el caso, con la diferencia que nuestros pacientes son las más vastas capas de población. El arte de las imágenes debe desarrollarse, pues, vertiginosamente y sobre bases docente-universitarias, integrando a sus cauces las artes maduras de nuestra cultura nacional, como la poesía, la novela, el folklore, el ballet, el teatro y la plástica. No se puede olvidar que el cine y la televisión universitarios se proyectan fatalmente con sus experiencias, y en la práctica de sus profesionales, a la industria nacional del cine y a la televisión profesional.

En relación al proceso orgánico desarrollado por Cine Experimental podemos resumir:

—En la línea de producción del Centro de Investigación Experimental se han realizado los cortometrajes siguientes: MIMBRE, DIA DE ORGANILLOS y LAMINAS DE ALMAHUE, de 10 minutos de duración la primera y 20 minutos de duración las dos últimas. Se ha reeditado la película clásica de la época muda EL HUSAR DE LA MUERTE, de 90 minutos. Se realizan en la actualidad los siguientes cortometrajes: UN VIAJE EN TREN y un reportaje social en la ALAMEDA.

—En la línea de producción del Centro de Producción Universitaria se han realizado los siguientes documentales: IMAGENES ANTARTICAS, TRILLA, PARKINSONISMO Y CIRUGIA y LA UNIVERSIDAD EN LA ANTARTICA, de 20, 40, 40 y 20 minutos de duración, respectivamente.

—En la línea de trabajo del Centro Docente, se ha iniciado el Primer Seminario de Análisis Kinético o Técnica del Kinegrama en conjunto con Cineteca.

El año 1963, a seis años de iniciada nuestra labor, se hace necesario tomar resoluciones que impliquen la estabilización de lo creado, para evitar que el proceso de desarrollo del Cine Universitario se vea estancado e incluso pueda disminuir en los alcances de sus funciones: de documentación, investigación experimental, formación de profesionales (docencia), producción universitaria, producción industrial y extensión.

La producción experimental, universitaria o industrial, dispone de una instalación técnica única (todavía incompleta), organizada en dos secciones típicas de una unidad productora de películas, además de una oficina administrativa:

ADMINISTRACION - Dirección - Secretaria - (propaganda)
 PRODUCCION - Producción (16,35 mm.).
 Diagramación
 Filmación y titulación
 Montaje
 Sonorización
 Laboratorio.

En la línea del Centro Docente en relación directa a los trabajos desarrollados en los Centros de Investigación Experimental y de Documentación, debe aplicarse un plan de estudios básicos complementarios y otro paralelo de estudios técnicos.

Los trabajos formativos del Centro Docente en esta nueva etapa tienden a desarrollarse según el siguiente plan general:

A. ESTUDIOS BASICOS	B. ESTUDIOS TECNICOS
Historia del Arte	Optica, Fotografía
Historia del Cine	Cámara de Cine
Análisis Plástico	Técnica del Sonido
Análisis Musical	Compaginación
Análisis Dramático	Expresión Gráfica
Análisis Kinético	

Los conocimientos adquiridos en estos bloques de estudio deben converger al Taller, el que cuenta con las instalaciones de trabajo de las secciones de la unidad de producción.

El trabajo de taller comprende dos grados de desarrollo:

A. *Taller Elemental*, en el que se hace la práctica de Análisis Kinético principalmente y los estudios en relación al programa siguiente: Cine Encuesta - Realización de Foto Documentales - Metodología de la creación documental - Diagramación y Técnica del Kinegrama.

B. *Taller de Promoción*, en el que se pondrá en práctica un programa de trabajos de síntesis cinematográfica: en realización de cine ensayos y proyectos de experimentación en interdependencia con el Centro de Investigación Experimental.

El desarrollo de todo el programa de trabajos teóricos

y prácticos (estudios básicos y técnicos, taller elemental y de promoción) permite la producción de películas a través de una última práctica que tiende a la especialización en un programa de tesis o investigaciones: montaje audiovisual, para expertos en producción, programación, puesta en escena de cine o tv, producción, realización, técnicas diversas (sensitometría, el sonido en el cine, etc.), tesis o ensayos, crítica cinematográfica, dirección de actores, etc.

Los trabajos del Centro de Producción Experimental deben ser ampliados en sus proyecciones al campo de la cinematografía industrial, planteándose problemas de estadística, normalización de especificaciones técnicas, estudios presupuestarios, legislación. El plan de producción experimental para 1963 proyecta la realización de 6 cortos de experimentación a los que se apliquen, desde luego, las conclusiones de estudio del Centro Docente referentes a la metodología de la composición de una película documental, y tratando de abordar problemas compositivos diversos en cada caso (relaciones kinéticas que condicionan el movimiento, fuerzas centrífugas y centripetas de la forma estática; relaciones temporales proporcionales entre el tiempo real y tiempo cinematográfico; variaciones rítmicas; relaciones plásticomusicales (paralelaje, asincronismo); armónico visuales; el ritmo estático, etc.).

El trabajo del centro de producción universitaria consulta un programa fijo: publicación de un Boletín Cinematográfico Universitario mensual para exhibir en todos los cines de Chile y una producción variable, la que trate de realizarse, encargada, asesorada y financiada desde las facultades, escuelas o institutos de nuestra Universidad.

El plan de trabajos del Centro de Producción Industrial deberá desarrollarse principalmente en tres líneas de producción:

—Prestación de servicios públicos del laboratorio de procesado, copia y sonorización de películas de 16 mm., reglamentados y tarifados según proyecto aparte.

—Distribución y venta de nuestra producción a la tv internacional a través de asociaciones nacionales o extranjeras que permitan percepción de utilidades.

—Producción o coproducción de proyectos en formato comercial (35 mm.) celebrando convenios con participación de utilidades con productores nacionales o extranjeros.

Las utilidades del Centro de Producción Industrial (servicios técnicos, distribución y producción); la posible asociación permanente con organismos como Chile Films, y la posible dictación de una ley que fomente el desarrollo del Cine Universitario, pueden más adelante permitir, en gran medida, el autofinanciamiento del Instituto del Cine de la Universidad de Chile.

*Es muy frecuente confundir el Cine con la Televisión. Podríamos establecer la siguiente baja relación proporcional: la música es a la radiotelefonía lo que el cine es a la televisión.