

ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN RECIENTE SOBRE CINE DOCUMENTAL EN LA UNAM Y LA UAM-X

Siboney Obscura Gutiérrez

Introducción

En los últimos años, de manera paralela al auge de la producción y exhibición del cine documental en México, ha emergido un creciente interés por abordar sus aspectos teórico-históricos y por incorporar su enseñanza en diversas licenciaturas universitarias de la UNAM y la UAM, que no son escuelas de cine, sino de comunicación, sociología o historia del arte. A este interés ha contribuido la creación de la Maestría en Cine Documental en la UNAM y la traducción de textos teóricos fundamentales por parte del CUEC, así como la publicación de investigaciones tanto de tipo histórico como teórico y de análisis en el contexto académico.

En esa perspectiva, este trabajo intenta ofrecer un panorama de la situación actual del campo de investigación sobre el cine de no ficción en dos universidades públicas de la Ciudad

de México: la UNAM y la UAM-Xochimilco, cuya labor ha sido significativa en este campo. Se trata de identificar los aspectos contextuales que han hecho posible el desarrollo de esos trabajos, así como sus características, logros y limitaciones respecto al terreno del cine de ficción. Sin pretender negar la relevante aportación de otras instituciones públicas (la Universidad de Guadalajara, entre otras más) y privadas, por cuestión de cercanía y conocimiento, en este trabajo me enfocaré principalmente en las aportaciones más notorias realizadas en las universidades mencionadas.

El campo de investigación sobre el documental en el ámbito académico

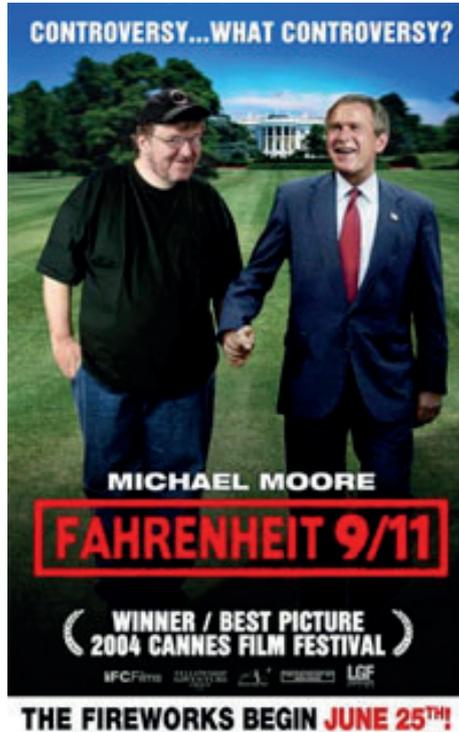
Como parte de su labor de enseñanza en el campo de la realización cinematográfica o la comunicación audiovisual, las universidades públicas mexicanas, en los últimos años, se han enfocado también a la investigación histórica y a la discusión teórica en torno al cine documental.

A pesar de que, como señala el investigador Lauro Zavala,¹ en México no existe una tradición académica de estudios sobre cine documental, en épocas reciente se ha ido creando un campo de estudio y reflexión sobre el tema, propiciado, en parte, por el auge del género a nivel internacional y por la mayor producción de documentales en México, además del surgimiento de festivales especializados en nuestro país. Asimismo, este interés es resultado de la omnipresencia del documental periodístico televisivo y de las nuevas modalidades del género, que han acentuado la relación entre espectáculo y realidad, gene-

---

1 Lauro Zavala, "La tendencia a la ficcionalización en el documental mexicano reciente", *Cinémas d'Amérique latine*, 20, 2012. <http://cinelatino.revues.org/542>

rando la necesidad de distinguir niveles de representación en función de públicos y elementos éticos.

Este cambio en la percepción y práctica del documental, como muchos autores han señalado, tiene como antecedente exitoso el cine de Michel Moore.² Filmes como *Masacre en Columbine* (2002) y *Fahrenheit 9/11* (2004) lograron un éxito similar al de cualquier filme taquillero de ficción y, en gran medida, abrieron el camino hacia la disolución de las antiguas fronteras entre ficción y documental, que hoy día se observa entre ambos géneros. En ese contexto, algunos teóricos prefieren hablar de *cine de no ficción* para establecer una diferencia

---

2 *Idem.*

entre documental y cine de no ficción, el primero se refiere al concepto clásico: representar la realidad con la mínima mediación formal o expresiva, mientras que el segundo sería “Una categoría negativa que designa una *terra incógnita*, la extensa zona no cartografiada entre el documental convencional, la ficción y lo experimental”.³ Esa distinción busca dar cuenta de las características del documental del nuevo siglo, donde se ha vuelto común la experimentación formal y narrativa, pero implica también la necesidad de ampliar la reflexión sobre las fronteras entre ficción y documental, para entender mejor las modalidades emergentes del cine de lo real y sus posibilidades en el espacio del audiovisual mexicano.

La academia y la construcción de programas de investigación sobre el documental

En México, las universidades públicas, tanto del área de cine como de comunicación, han sido los espacios desde donde se ha promovido la investigación historiográfica y teórica en torno al cine en general y al documental en particular. En esos trabajos de investigación, desde los años sesenta, se han instituido importantes tradiciones de investigación en torno al cine de ficción mexicano, como la historiográfica: que cartografió las distintas etapas del cine hecho en México, desde el silente, el primer sonoro, la llamada Época de Oro, hasta la crisis de la década de los 90 y el apogeo actual de la producción, o la que estableció el análisis por géneros: de la Revolución, de añoranza porfiriana, de cabareteras, cómico, por mencionar algunos.

En dichas investigaciones, el cine documental recibió escasa atención, pues comúnmente se veía como herramienta audiovisual didáctica al servicio de ciencias como la antropolo-

---

3 Antonio Weinrichter, *Desvíos de lo real*, España: T&B editores, 2004, p. 11.

gía, la sociología o la comunicación; en otros momentos, como mecanismo de denuncia o acción social. Muestra de ese desinterés, es el hecho de que había carecido incluso de un recuento de su historia.⁴ Este abandono se ha modificado notablemente desde el comienzo del nuevo siglo, a la par del apogeo de la producción fílmica mexicana, donde este género ha emergido con innovadoras propuestas estéticas y temáticas, además de que sobresale la inédita participación de mujeres realizadoras.

Para valorar en toda su dimensión la aparición de programas de investigación, festivales universitarios y trabajos de tesis enfocados al documental, es necesario entenderlos en relación con políticas culturales, académicas y estatales, que inciden en la construcción y legitimación del campo del cine documental.

Aquí se puede utilizar el concepto de campo desarrollado por Pierre Bourdieu. Para explicar este concepto, Bourdieu recurre a la metáfora del juego, desde la cual el campo se percibe como un

espacio de juego relativamente autónomo, con objetivos propios a ser logrados, con jugadores compitiendo (a veces ferozmente) entre sí y empeñados en diferentes estrategias según su dotación de cartas y su capacidad de apuesta (capital), pero interesados en jugar porque ‘creen’ en el juego y reconocen que ‘vale la pena jugar’.⁵

---

4 La primera historia impresa del documental mexicano apareció en 2013: María Guadalupe Ochoa Ávila (coord.), *La construcción de la memoria. Historias del documental mexicano*, CONACULTA, 2013. Sin embargo, es necesario señalar que en sentido estricto, la primera historia del documental mexicano fue elaborada por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social en 2009, en varios trabajos de tesis dirigidos por el documentalista y profesor de la UAM-Xochimilco, Christian Calónico, de los cuales hablaremos más adelante.

5 Citado por Gilberto Giménez en *La sociología de Pierre Bourdieu*, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1997.

En el momento actual, los *jugadores*, es decir, los académicos, estudiantes, documentalistas, estarían tratando de transformar las reglas inmanentes del juego, en las que el cine documental ocupa un lugar marginal dentro del campo (después de la ficción), buscando destruir la jerarquía pero no el juego. Algo adicional en esa transformación, es la nueva definición del concepto de documental, donde ya no se busca *representar la realidad con la mínima mediación formal o expresiva*, sino que ahora existe una diversidad de modalidades de documental y una incorporación de estrategias formales y narrativas tradicionalmente asociadas al cine de ficción.

En esa idea, conviene primero ofrecer un panorama crítico de los aspectos que han detonado el auge de la producción documental contemporánea en México y que están incidiendo en la construcción del cine documental.

Largometrajes documentales en México	
Años	Largometrajes
1950-1959	4
1960-1969	5
1970-1979	23
1980-1989	24
1990-1999	5
2000-2009	64
2010-2011	28

Gráfica 1. Largometrajes documentales en México

Fuente: IMCINE (Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2011).

Elementos que han contribuido al incremento de la producción documental

Después de la profunda crisis en la producción cinematográfica de los años noventa, resultado de la implementación de políticas neoliberales en este sector por parte del salinismo, el esfuerzo de la comunidad artística y varias reformas a la Ley Federal de Cinematografía, permitieron la progresiva reactivación de la producción cinematográfica nacional, que derivó en el periodo de esplendor que se ha producido a lo largo del nuevo siglo.⁶ En ese contexto favorable, el cine documental (en cine digital y en 35 mm) ha tenido un desarrollo sin precedentes, en términos cuantitativos y cualitativos. En cuanto a la producción, desde 2007 hasta 2014, se ha alcanzado un promedio de 37.2 títulos anuales, algunos de ellos exhibidos exitosamente en salas comerciales (*Presunto culpable*, *Mi vida dentro*, *Los herederos*, *Cuates de Australia*, *Flor en otomí*, *El paciente interno*, entre otras). Esto es relevante si se compara con el periodo de 1990 a 1999, en el que la producción de documental en 35 mm descendió a niveles inéditos (5 filmes).⁷

Ese incremento ha sido resultado de varios aspectos contextuales y de política pública, entre los cuales se encuentran:

- Cambios estético-narrativos del género a nivel internacional

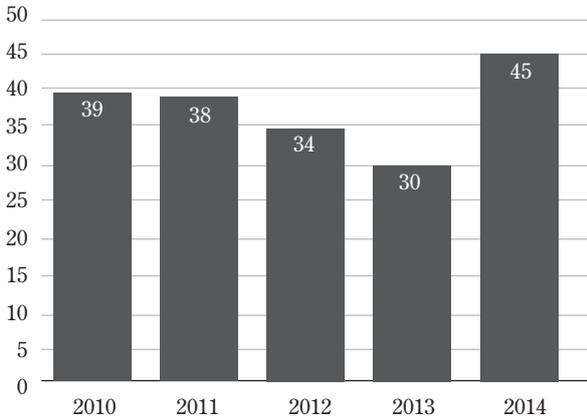
Especialmente en cuanto a la incorporación de recursos del cine de ficción y a la aparición de subgéneros documentales: cine ensayo, documental de metraje encontrado (*found footage*), documental en primera persona, documental dramatizado y falso documental (*fake*), cuyas propuestas han cambiado la visión tradicional del cine documental y le están permitiendo acceder a los circuitos de exhibición comercial, lo cual puede

---

6 Ver Gráfica 2.

7 Ver Gráfica 1.

ayudar a romper la marginación en que se le había situado históricamente, con respecto al cine de ficción.

Gráfica 2. Producción de documentales 2010-2014

Fuente: IMCINE (Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2014).

- La transformación tecnológica

Desde finales del siglo xx, se empezaron a observar cambios importantes en el cine, generados en gran parte por las nuevas tecnologías de registro digital de la imagen, el equipo ultraliviano y la edición digital de bajo costo; aspectos que ofrecen una cierta democratización y accesibilidad para la creación documental.

- El surgimiento de festivales de cine especializados

Desde el año 2000 al 2015 se han creado, al menos, nueve festivales o foros dedicados a la difusión del cine documental, que han contribuido a acercar al público a obras y temáticas que di-

ficilmente llegarían a los circuitos comerciales; asimismo han abierto espacios para la producción documental mexicana.

El primero fue *Contra el Silencio Todas las Voces*, creado en el año 2000 por iniciativa del documentalista e investigador de la UAM-Xochimilco, Cristian Calónico. Se celebra cada dos años y busca producir, promover y difundir gratuitamente el documental hispanoamericano de temática social. El segundo fue *Ambulante*, una asociación civil sin fines de lucro creada en 2005 por los actores Diego Luna y Gael García Bernal, cuyo objetivo es apoyar la difusión del cine documental, entendido como una herramienta de transformación cultural y social. Dentro de las formas de difusión del cine de no ficción en México, esta es la que cuenta con mayor alcance debido a su carácter itinerante: viaja a lugares que tienen poca oferta de exhibición y formación en cine documental. El tercero fue el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DOCSDF), creado en 2006 con el propósito de difundir el cine documental contemporáneo, estimular a los nuevos cineastas, desarrollar públicos emergentes y foros de exhibición alternativos, así como impulsar la creación y el desarrollo de proyectos documentales en México e Iberoamérica.

Fuera de la Ciudad de México se han creado seis festivales: el Festival de la Memoria. Cine Documental Iberoamericano, surgido en 2007 por iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, está orientado a establecer un diálogo entre el público y los realizadores de documentales iberoamericanos (ofrece exposiciones, talleres, conferencias y charlas con documentalistas y premios a filmes seleccionados); en Tijuana se creó, también en 2007, *BorDocs Foro Documental*, cuyo objetivo es difundir el documental y propiciar el diálogo intercultural, mediante la participación de académicos y productores de cine de Estados Unidos, España y México; en 2008, en Colima, *Zanate Festival de Cine Documental Mexicano*, que contribuye a la difusión del cine documental mexicano, la formación de pú-

blico y el fomento de la producción local de documentales; en el 2009, se creó la Muestra Internacional de Cine Documental Docstown, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, para impulsar la difusión y producción de documentales, crear nuevos públicos, acercar a los potenciales realizadores a producciones de calidad y despertar en los jóvenes el interés por la realización de cine y video documentales; ese mismo 2009 surgió Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, en Cuernavaca, Morelos, enfocado a promover la protección del medio ambiente a través de lo mejor de la cinematografía mundial; asimismo, en 2009 se dio la primera edición mexicana del In-Edit, el famoso Festival Internacional de Cine Documental Musical originalmente creado en el 2003 en Barcelona (actualmente se celebra anualmente en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Alemania y Grecia), el cual se realizó en la ciudad de Puebla y años después cambió de sede, siendo la actual, en Cuernavaca.

Esta euforia por los festivales dedicados al documental, sin duda significa un gran apoyo para su visibilidad, pues contribuyen a darle legitimidad en términos de consumo cultural, lo que deriva en la creación de públicos.

- El apoyo del estado y las nuevas modalidades de producción

Con respecto a las etapas anteriores, del 2000 al 2015, la producción y realización de cine documental en México disfrutó de condiciones inéditas, especialmente en cuanto al apoyo del Estado para la producción y la distribución. Como resultado de la permanente y ardua labor de la comunidad cinematográfica, que desde fines del siglo pasado impulsó reformas a la Ley Federal de Cinematografía promovida por el salinismo en 1992,⁸

---

8 Se liberalizaron los precios de entrada a las salas de cine y se disminuyó el tiempo de pantalla para los filmes mexicanos, con la consecuente elevación de precios de taquilla que se volvieron inaccesibles para las

se han implementado programas de gran relevancia para crear condiciones favorables para los documentalistas. El primero fue FOPROCINE, Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, que abarca ficción, documental y/o animación, mediante el cual se otorga un 80% del costo total de un documental en formato digital.

El otro es EFICINE 189, creado en 2006, como un estímulo fiscal para los contribuyentes que inviertan en proyectos cinematográficos en México, el cual contempla producción o postproducción de largometrajes de ficción, animación y/o documental, así como su distribución. A través de EFICINE, los contribuyentes que inviertan en proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito fiscal, equivalente al monto de su inversión, contra el impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se determine el crédito.

Para complementar lo anterior, y gracias al apoyo de la directora general del IMCINE, Marina Stavenhagen, en 2007, se buscó cambiar los mecanismos de operación de las convocatorias para el financiamiento de proyectos; como resultado, se logró que los documentales estuvieran en las mismas condiciones que el cine de ficción para acceder a fondos de FOPROCINE y EFICINE.⁹

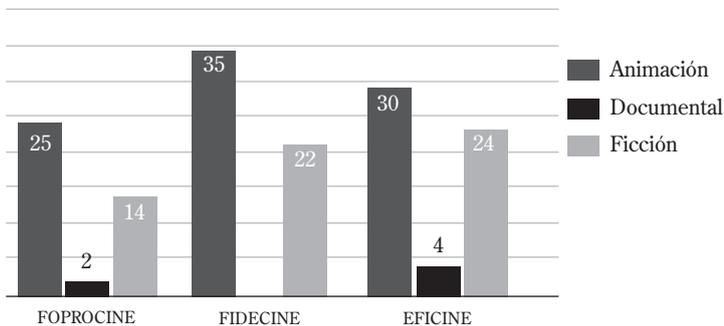
Ambos tipos de apoyos son los más importantes en la historia del cine mexicano orientados al documental, y han incidido, junto con los aspectos ya señalados, a detonar el incremento de realizaciones de este género. No obstante, cabe señalar que en muchos casos la decisión de otorgar apoyo financiero para un documental, tiene que ver también con la menor inversión que

---

mayorías; así como la marginación del cine mexicano en las salas de los nuevos conglomerados que surgieron por todo el país.

9 María Guadalupe Ochoa Ávila (coord.), "Atisbos: algunas historias sobre el documental mexicano", en *La construcción de la memoria. Historias del documental mexicano*, México: CONACULTA, 2013, pp. 120-121.

significa respecto a un filme de ficción o de animación, como muestra la gráfica siguiente elaborada por IMCINE.

Gráfica 3. Presupuesto promedio por película con apoyo del Estado en 2014 (en millones de pesos)

Fuente: IMCINE (Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2014).

Los directores productores

En términos de producción, el cine mexicano, al inicio de su historia, mantuvo un esquema donde la producción filmica estaba en manos de compañías privadas, la mayoría de las cuales se consolidaron durante la década de los años treinta del siglo xx. Ese esquema cambió en los años setenta, cuando el apoyo a la cinematografía nacional se convirtió prácticamente en una política de Estado y se estimuló significativamente la producción de un cine de autor (producido por el Estado a través de compañías creadas para ello como CONACINE y CONACTE), el cual permitió el debut de una nueva y talentosa generación de realizadores. Otro momento de cambio ocurrió en el periodo de los años ochenta, cuando un grupo de jóvenes realizadores enfrentó de manera innovadora los efectos negativos de la agu-

da crisis económica que afectó al país en la llamada “década perdida” (la primera).

En un contexto donde las políticas neoliberales se imponían en los países como única opción para los “rescates” de sus deudas con los organismos financieros internacionales (FMI, Fondo Monetario Internacional; OMC, Organización Mundial de Comercio; BM, Banco Mundial), el gobierno del presidente José López Portillo favoreció la vuelta a la privatización de la industria filmica. Esa política fue continuada por la administración siguiente (Miguel de Madrid) y profundizada en el sexenio subsecuente (Carlos Salinas de Gortari). El efecto de esa política se tradujo en la disminución de la producción estatal y la baja calidad de la producción privada. Ante esa situación, los cineastas que pretendían realizar un cine más propositivo y de calidad, tuvieron que buscar la producción independiente –mediante creativos sistemas de financiamiento–, lo que los llevó a convertirse en realizadores-productores.

El mérito de esta generación, denominada por el cineasta Alejandro Pelayo “la generación de la crisis”, fue no sólo haber realizado el único cine de búsqueda artística y autoral en los años ochenta, sino también haber demostrado la viabilidad de que el realizador se involucrara en la producción de su obra como alternativa para lograr una mayor libertad creativa y temática.¹⁰ El camino trazado por estos realizadores en la producción, resultaría ejemplar para las generaciones siguientes en el campo de la ficción y el documental, las cuales lograron rescatar al cine mexicano de su casi extinción en los años noventa, y posteriormente, apoyados por políticas estatales más favorables, lo han llevado a un auge en términos de cantidad y calidad.

---

10 Alejandro Pelayo, *La generación de la crisis. El cine independiente mexicano de los años ochenta*. CONACULTA, 2012, p. 214.

La labor de la UNAM y la UAM en la investigación y la producción teórica enfocadas al documental

La UNAM y sus varios espacios

La Universidad Nacional Autónoma de México, sin duda la más antigua e importante institución pública de educación superior en México, es la que cuenta con mayores espacios dedicados a la enseñanza, difusión e investigación sobre cine en nuestro país. En ellos se han gestado en el periodo de 2000 a 2015, sustanciales trabajos de investigación, publicaciones y proyectos de difusión y enseñanza sobre el cine documental, que han contribuido significativamente al auge que vive actualmente el género.

El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)¹¹

Es uno de los dos centros de enseñanza más importantes dedicados al cine en México (junto con el Centro de Capacitación Cinematográfica) y uno de los más prestigiados del mundo. Creado en 1963, el CUEC ha sido referente obligado en el quehacer cinematográfico mexicano desde los años sesenta. En este centro de enseñanza se desarrolló una de las tradiciones de investigación histórica y crítica sobre el cine mexicano más importantes, la de Jorge Ayala Blanco. Asimismo, el primer teórico mexicano del cine documental es uno de sus docentes, el documentalista Carlos Mendoza.

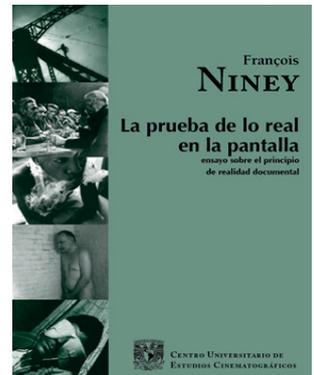
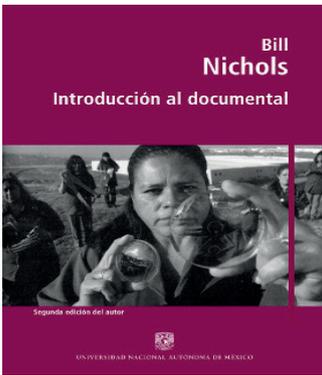
No se puede entender el cine mexicano del último medio siglo sin la participación del CUEC. Su vocación social, crítica e independiente, se ha reflejado especialmente a través del documental en momentos clave de la historia contemporánea de México, como el movimiento estudiantil de 1968 (captado en el largometraje documental *El grito*), o los ejercicios escolares de los años setenta que por primera vez dieron voz al movimiento feminista en el cine mexicano.

El documental ha recibido un gran impulso del CUEC a través de sus publicaciones, su programa de Ópera Prima Documental y especialmente con la creación de la Maestría en Cine Documental.

---

11 Actualmente tiene el nombre de Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.

Labor editorial y de difusión

Colección Serie Mayor

Paralelamente a su labor de enseñanza, desde finales del siglo XX, el CUEC ha desarrollado un ambicioso programa de publicación de obras esenciales para la reflexión teórica del cine, con textos de cineastas y estudiosos de primer orden a nivel internacional y nacional. Con más de 50 títulos en todas las áreas del quehacer cinematográfico, sus publicaciones se han convertido en libros de texto en todos los espacios de enseñanza audiovisual en México. Dentro de su colección Serie Mayor, se encuentran varios títulos dedicados al cine documental: *El ojo con memoria: Apuntes para un método de cine documental* (1999) y *La invención de la verdad, ensayos sobre cine documental* (2014), de Carlos Mendoza; *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental* (François Niney, 2009); *Introducción al documental* (Bill Nichols, 2013) y *Retórica y representación en el cine de no ficción* (Carl R. Plantinga, 2014).

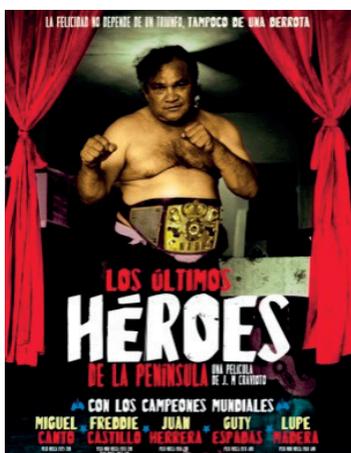
Creada en los años ochenta, la revista *Estudios Cinematográficos* ha sido un pilar en la difusión de investigaciones de los académicos del CUEC, así como traducciones de autores relevantes de la cinematografía mundial. En esta revista, y en la colección

Cuadernos cinematográficos, iniciada en 2005 (que recopila los artículos publicados en las páginas de la revista, cuyos números se encuentran agotados), el CUEC ha dedicado dos números especiales al cine documental.¹² En ellos se recoge gran parte de la reflexión en torno al documental en sus diversos aspectos: teoría, investigación, enseñanza e historia.

Apoyos a la realización de cine documental de calidad

El primer incentivo importante para la producción documental fue el Premio Anual José Rovirosa, instituido por la Filmoteca de la UNAM en 1997, en colaboración con el CUEC.

Posteriormente, como parte del Programa de Ópera Prima, iniciado a fines de los noventas, con el fin de apoyar a los alumnos de los últimos semestres y a los recién egresados, en 2006, el CUEC creó el equivalente para documental: el Programa de Ópera Prima Documenta. La primera obra elegida y producida

---

12 Se trata del número 8 (2006) y el 36 (2015).

totalmente por el CUEC fue *Los últimos héroes de la Península*, dirigida por José Manuel Cravioto.

Maestría en Cine Documental

Se creó en 2012, impartida en el CUEC, pero administrativamente alojada en la Facultad de Artes y Diseño (antes Escuela Nacional de Artes Plásticas), debido a que los estudios del CUEC no se habían validado aún como licenciatura (ocurrió hasta 2014).¹³

En esta primera Maestría en Cine Documental de México, hay una concurrencia entre el CUEC, la Facultad en Artes y Diseño, la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.¹⁴ La maestría comprende realización, producción, gestión e investigación de cine documental (que incluye historia, teoría y metodología). Algunos de los títulos de las primeras tesis de los egresados, reflejan las preocupaciones e intereses de las nuevas generaciones:

- *La ética como aval de la labor del documentalista*. Sara Mariana Escobar Peña. 2014.
- *Pasión y música: las barras bravas en México*. Miriam Arcelia Padilla García. 2014.
- *El ojo documental: un acercamiento a la construcción visual de la pobreza*. Adriana Duran Guerrero. 2015.
- *Financiamiento colaborativo en México: nuevas posibilidades de financiamiento en el cine documental: el fondeo masivo*,

---

13 Lilibiana Cordero Marines, "Documental y conocimiento contemporáneo: la Maestría en Cine Documental de la UNAM", en *Revista Estudios Cinematográficos* 36, Documental a debate, noviembre 2014-enero 2015, pp. 38-40.

14 *Ibidem*, p. 38.

herramientas digitales en la producción de películas documentales. Katia Andrea Morales Gaitán. 2015.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

En sus diferentes licenciaturas (tanto en Ciudad Universitaria como en las Facultades de Acatlán y Aragón), así como en su Programa de Posgrado en el área de Comunicación, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha incidido en la investigación y análisis del cine documental a lo largo de su historia.

De esta facultad han surgido tradiciones de investigación sobre el cine mexicano de gran relevancia, a partir del trabajo de algunos de sus docentes más connotados, como Emilio García Riera, Gustavo García y Federico Dávalos, entre otros. El impulso a la investigación sobre cine documental dentro de esa institución se encuentra en dos áreas: los proyectos y trabajos de investigación de los profesores de carrera, donde destacan el realizado por el Dr. Juan Felipe Leal y Fernández sobre el documental nacional de la revolución mexicana: 1910-1921, así como las tesis de licenciatura y posgrado en comunicación.

Los trabajos de tesis sobre cine son innumerables y abarcan diferentes aspectos del fenómeno cinematográfico en relación con las ciencias sociales. Se trata en general de investigaciones que generan conocimiento acerca de temas específicos y pue-

den ayudar a trabajos de investigación de mayor alcance. Desafortunadamente, la mayoría difícilmente llegan a publicarse y su difusión es escasa o nula. Aunque el grueso de esos trabajos aborda el cine de ficción, el siguiente recuento de los últimos diez años, permite observar un creciente interés por el cine documental desde varios enfoques.

Algunas tesis de licenciatura en ciencias de la comunicación realizadas en los últimos 10 años, sobre cine documental:

1. *La realidad vista a través del cine documental: Tutsipa, un documental sobre la cultura huichola*. Argel Ahumada de Mendoza. 2007.
2. *Cine documental contemporáneo en México*. Erick Braulio Sánchez Valaguez. 2009.
3. *El cine documental a través de sus procesos: hacia la realización de un cortometraje documental*. Diego Enrique Martínez García. 2013.
4. *La rehabilitación de las mujeres violentadas: propuesta de cine documental*. Yenni Alejandra Cureño García. 2013.
5. *Producción de documental universitario para el Festival Internacional de Cine Guanajuato, GIFF*. Rogelio Sánchez Martínez. 2014. Tesina.

En el área de posgrado de la misma facultad, también se han hecho múltiples trabajos de investigación que abordan el cine desde diversos enfoques teóricos, tanto en comunicación como en sociología. Sobre cine documental, en el área de comunicación, se realizaron dos:

1. *La representación de las mujeres en el cine documental mexicano. Estudio de caso: documentales de María del Carmen de Lara*. María de la Paz Molina Carreño. 2006.
2. *Cine de la experiencia: configuración del género cinematográfico documental desde la arqueología del saber de Michel*

Foucault: estudio de caso: diez documentalistas de temática social: del fin de las dictaduras a los hijos del fin del mundo.
Diego Augusto Salgado Bautista. 2014.

Instituto de Investigaciones Estéticas

El Instituto de Investigaciones Estéticas tiene como tareas fundamentales el estudio de la historia, la teoría y la crítica del arte, así como la conservación y la defensa del patrimonio artístico nacional en sus diferentes periodos: prehispánico, colonial, moderno y contemporáneo. En esa labor mantiene una relación esencial con disciplinas vinculadas a la expresión artística: la arquitectura, las artes plásticas, la música, la danza, la literatura, el teatro, la fotografía y el cine.

Entre las doce líneas de investigación que actualmente desarrolla este Instituto, se encuentra la historia del cine, la cual ha tenido como su figura principal al doctor Aurelio de los Reyes, uno de los investigadores fundamentales de la historia del cine mexicano de los últimos 40 años.¹⁵ Su amplia obra, que se ha enfocado principalmente en el cine mudo y a la primera década del sonoro, constituye una de las referencias imprescindibles para el análisis de los primeros documentales realizados en México.

---

15 Las otras líneas de investigación que desarrolla el Instituto son: arte prehispánico, arte virreinal, arte del siglo XIX, arte contemporáneo, arte del siglo actual, fotografía, literatura, historia y teoría de la música, historia de la danza, historia de la arquitectura moderna y arquitectura contemporánea de México.

En el instituto de investigaciones estéticas se encuentran en proceso tres proyectos de investigación relacionados directa o indirectamente con el cine documental. Los dos primeros son: *Historia del cine mudo en México de 1896 a 1932, y de 1924 a 1928*, a cargo del doctor Aurelio de los Reyes. El tercero es: *Montaje, mediación, memoria. El cine de compilación y de found footage en México*, del doctor David Wood M. J., quien además ha publicado el artículo *Vestigios de historia y el archivo familiar en el cine documental y experimental*.¹⁶ Este trabajo es una interesante propuesta analítica, dentro de la tradición de los estudios culturales británicos, que vincula productivamente la historia de México con el análisis fílmico, a partir del trabajo de dos teóricos del cine y del documental: Thomas Elsaesser y Bill Nichols.

---

16 Publicado en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 36, no. 104 (2014): 97-125.

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Creada en 1973, la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, se caracteriza por su modelo educativo modular, que subraya la necesidad de establecer una clara articulación entre la teoría y la práctica.¹⁷

En esta institución ha habido una significativa actividad de investigación y difusión del cine documental desde el inicio del nuevo milenio. Desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y a través de las licenciaturas en Comunicación Social

---

17 El plan de estudios de cada carrera está integrado por 12 módulos (carreras de cuatro años) y 15 (carreras con duración de cinco años). Se compone de tronco interdivisional (TID), espacio común del saber integrado por el Módulo Conocimiento y Sociedad, que se cursa en un trimestre; el tronco interdivisional, que se cursa en un trimestre; el tronco divisional (TD), que se cursa en dos trimestres; en este periodo el alumno incorpora los conocimientos generales de las áreas en las que se inscribe su carrera (biológicas, sociales o diseño), adquiere destrezas y desarrolla actitudes de trabajo esenciales para el correcto abordaje de problemas en su futura profesión. Al finalizar los tres módulos de los troncos comunes, el alumno ingresa al tronco de carrera, que tiene una duración de nueve trimestres, a excepción de la carrera de medicina que se cursa en 12 trimestres. En cada uno de los módulos de la licenciatura el alumno realiza una investigación que constituye el eje del trabajo modular.

y Sociología, varios de sus académicos, se ha impulsado el análisis y la difusión del documental.

Impulso a la reflexión teórica y al análisis del cine documental

En el campo de la teoría y el análisis textual del cine de no ficción, sobresale la labor del doctor Lauro Zavala, profesor-investigador de la UAM-Xochimilco, quien a través de la enseñanza, dirección de tesis y diversos artículos publicados en revistas mexicanas y extranjeras, ha ido trazando un extenso panorama teórico analítico del documental mexicano. Entre sus trabajos más recientes publicados sobre el tema, sobresalen: “La tendencia a la ficcionalización en el documental mexicano reciente” (*Cinémas d’Amérique latine*, no. 20, 2012); “El nuevo documental mexicano y las fronteras de la representación” (*TOMA UNO*, 2012); “Por un análisis semiótico del cine documental” (*La Colmena*, no. 60, 2008,); “Los documentales sobre la vida en los desiertos” (*Casa del Tiempo*, no. 16, 2009) y “Sobre la evolución de los géneros cinematográficos” (*La Colmena*, no. 80, 2013).

La creación del primer espacio de difusión especializado en el documental

En el terreno de difusión del cine documental, destaca la actividad realizada por Christian Calónico, documentalista y profesor investigador de la UAM-Xochimilco, creador en el año 2000 del primer festival dedicado al documental en la Ciudad de México: *Contra el Silencio Todas las Voces*.

Ese importante festival ha desarrollado tres líneas de trabajo: el festival propiamente dicho; la videoteca, que cuenta con más de 2500 documentales donados por los participantes y tiene servicio de préstamo gratuito a investigadores e instituciones educativas, y la Red Alternativa de Exhibición de Documentales (RAED), que inició su actividad en 2009 y agrupa universidades, centros culturales, casas de cultura y asociaciones civiles en la Ciudad de México y en otras entidades del país.

Trabajos terminales en torno al documental

Otro aspecto que refleja la labor de investigación sobre cine documental dentro de esa institución, se encuentra en los trabajos terminales (tesis), realizados en las licenciaturas de Comunicación Social y Sociología, cuyos títulos son los siguientes:

Licenciatura en Comunicación Social

1. *El cine documental contemporáneo. La mirada del nuevo periodismo*. Elena Ortiz Martínez. 2007.
2. *Fronteras entre documental y ficción en la estrategia cinematográfica de Michael Moore*. Adrián Gustavo Jiménez Altamirano. 2009.

3. *Esto es una farsa: El falso documental y la poética del lenguaje documental*. Ricardo Poery Cervantes y Ellis de León Uribe. 2009.
4. *El cine documental en México: periodo 1940 a 1964*. Martha Nicté Hernández Lozano. 2009.
5. *Historia del Cine Documental en México, 1896-2008: periodo 1964-1982*. Elsa Abigail Aldape López. 2009.
6. *Historia del Cine Documental en México, período 1896-1917*. David Reyes Canto. 2009.
7. *El terror de lo que se ve y se oculta detrás del marco cinematográfico: análisis de 3 películas de terror narradas en falso documental y su enunciación en punto de vista subjetivo*. 2009.
8. *El documental nunca existió: Realidad, verosimilitud e hibridación genérica en la serie televisiva sobre supervivencia Man vs Wild*. Pablo Iván García Martínez. 2010.

Licenciatura en Sociología

1. La violencia contra las mujeres, una mirada desde la perspectiva de relaciones de poder de género. Análisis del falso documental. Ixchel Carrasco Arias. 2006.

Estos trabajos, al igual que las tesis de la UNAM no se publican, pero se pueden consultar en la página de la biblioteca de la UAM.

Serie de entrevistas *Ficciones de la realidad*

Otra aportación relevante al ámbito de la investigación sobre cine documental efectuada en esta institución, es la serie de entrevistas realizadas a documentalistas por los alumnos del

área terminal “Cine, arte y realidad”, asesorados por la profesora Laura Rosseti, en los talleres de comunicación de la UAM-X.

Esas entrevistas, con una duración que oscila entre los 6 y los 10 minutos, se pueden considerar como cortos documentales de tipo expositivo.¹⁸ Lo original de estas entrevistas es que evitan las estrategias propiamente periodísticas de este tipo género. Así, aunque aparece una alumna como entrevistadora, y es a quien se dirige el entrevistado, las preguntas aparecen escritas en pantalla y enseguida el documentalista va respondiendo, no hay una voz omnisciente. A nivel estético, se combina el discurso del entrevistado con imágenes de sus trabajos en pantalla dividida en dos, tres o más secciones, destacando segmentos relevantes de los documentales del entrevistado, su

---

18 En su tipología sobre el documental (*La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*, 1997), Bill Nichols, propone cuatro modalidades, pero, en un libro posterior: *Introduction to documentary*, 2001, agrega dos más. Esas modalidades son: poética, expositiva, observación, interactiva, reflexiva y performativa. En la expositiva, que ha sido la más usual, predomina el carácter didáctico y el componente retórico de la argumentación del comentarista –o *voice over*–, que tiene la función de dominante textual, subordinando el avance del texto a su necesidad de persuasión. Puede incluir entrevistas, pero éstas suelen estar supeditadas a la argumentación ofrecida por la propia película, frecuentemente a través de una invisible voz omnisciente o de una voz de autoridad proveniente de la cámara que habla en nombre del texto.

voz en *off* a cuadro no se sincroniza con su imagen. Se utiliza también texto explicativo escrito y música.

La serie consta de siete entrevistas realizadas durante 2008, cuyos títulos se enumeran a continuación:

1. Ficciones de la realidad (Christian Calónico). 2008. Dur: 6'50"
2. Ficciones de la realidad (Everardo González). 2008. Dur: 10' 24".
3. Ficciones de la realidad (Luis Lupone) 2008. Dur: 10'
4. Ficciones de la realidad (María del Carmen de Lara). 2008. Dur: 9'50"
5. Ficciones de la realidad (Antonio del Rivero). 2008. Dur: 5'51"
6. Ficciones de la realidad (Juan Rulfo). 2008. Dur: 9'15"
7. Ficciones de la realidad (Carlos Mendoza). 2008. Dur: 6'

La importancia de esta serie radica tanto en su aportación didáctica al debate teórico sobre la enseñanza, la realización y la difusión del documental en México, como en la originalidad de su propuesta, orientada a la práctica documental por parte de los alumnos.

Conclusiones

En este panorama no exhaustivo de la actividad en el campo de investigación sobre cine documental, y de los factores asociados a ella en estas dos importantes universidades: UNAM y UAM-Xochimilco, es evidente el proceso de construcción de un campo de investigación que se crea en cierta forma presionado socialmente por la creciente aceptación social del documental, percibido como alternativa a la excesiva artificialidad del cine de ficción.

Este proceso ejemplifica los diversos aspectos de políticas académicas y del Estado (IMCINE), que pueden vincularse para apoyar el fortalecimiento de un área emergente de estudio del audiovisual. En esa perspectiva, el creciente interés por abordar aspectos teórico-históricos sobre el documental en el campo de la investigación, en universidades públicas, expresa la necesidad de reforzar o ampliar ese campo de estudio, que pueda ayudarnos a entender su función y expectativas en un momento de auge del género.

Referencias

- Anuario estadístico de cine mexicano 2014. IMCINE. <http://anuario.imcine.gob.mx/Assets/anuarios/2014.pdf>
- Calónico, Cristián (coordinador general). *Catálogo de la videoteca y Memoria del IV Encuentro Hispanoamericano de Video Documental Independiente: Contra el silencio todas las voces*. México, UAM / TVUNAM / CONACULTA / GDF, 2006.
- Calónico, Cristián (coordinador general). *Catálogo del III Encuentro de Video Documental Independiente Contra el silencio todas las voces*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Voces contra el silencio, Video Independiente, A. C., 2004.
- Calónico, Cristián (coordinador general). *Catálogo del V Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Contra el silencio todas las voces*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Voces contra el silencio, Video Independiente, A. C., 2008.
- Cordero Marines, Liliana. "Documental y conocimiento contemporáneo: la Maestría en Cine Documental de la UNAM". *Revista Estudios Cinematográficos* no. 36 (noviembre 2014-enero 2015): pp. 38-40.
- De los Reyes, Aurelio. *Medio siglo de cine mexicano (1896-1947)*. México: Editorial Trillas (Linterna Mágica no. 10), 1991.

- Giménez, Gilberto. *La sociología de Pierre Bourdieu*. México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1997.
- Mendoza, Carlos. *La invención de la realidad. Nueve ensayos sobre cine documental*. México: CUEC, UNAM, 2008.
- Millán, Mátgara. *Derivas de un cine en femenino*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Dirección General de Actividades Cinematográficas, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 1999.
- Nichols, Bill. *Introducción al documental*. México: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
- Nichols, Bill. *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós, 1997.
- Niney, François. *La prueba de lo real en la pantalla. Ensayo sobre el principio de realidad documental*. México: UNAM, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 2009.
- Ochoa Ávila, María Guadalupe (coord.). *La construcción de la memoria. Historias del documental mexicano*. México: CONACULTA, 2013.
- Pelayo, Alejandro. *La generación de la crisis. El cine independiente mexicano de los años ochenta*. México: CONACULTA, 2012.
- Plantinga, Carl R. *Retórica y representación en el cine de no ficción*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 2014.
- Weinrichter, Antonio. *Desvíos de lo real*. España: T&B editores, 2004.
- Wood M. J., David. *Vestigios de historia y el archivo familiar en el cine documental y experimental*. *Revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 36104, (2014): pp. 97-125.
- Zavala, Lauro. *La tendencia a la ficcionalización en el documental mexicano reciente*. En *Cinémas d'Amérique Latine*, núm. 20 (2012): pp. 96-109.

Revistas

Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 36, no. 104 (2014): 97-125.

Estudios Cinematográficos, no. 24 (diciembre 2003-febrero 2004).

Estudios Cinematográficos, no. 32 (septiembre-octubre 2008).

Estudios Cinematográficos, no. 36 (noviembre 2014-febrero 2015).

Toma. Revista Mexicana de Cine, no. 7 (noviembre-diciembre 2009).

