

ENSEÑARCINE

¿De qué van a Vivir?

What will they live of?

Pedro Ernesto Sorrentino
Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba, Argentina
pedrosorrentino@gmail.com

Resumen

Contemplando los enormes cambios sociales, económicos y tecnológicos en el campo de las industrias culturales y, específicamente, en el de la producción y el consumo audiovisual ocurrido durante las últimas tres décadas, seguramente deben quedar muy pocos extrañados de que alguien exprese su vocación por estudiar una carrera vinculada a los audiovisuales. Pero ¿cómo dimensionar ese cambio?. Aquí nos proponemos indagar sobre algunos datos de ese crecimiento en América Latina, tomando como referencia comparativa datos de producción cinematográfica durante las últimas dos décadas en relación con la proliferación de escuelas de cine en cuatro países de la región: Argentina, Brasil, Chile y México. A su vez, poniendo en relación el incremento de la producción cinematográfica durante el período y los reconocimientos internacionales a las películas de directores surgidos de escuelas de cine en dos de los eventos de premiación más reconocidos: los premios Oscar y el Festival de Cannes.

Palabras Claves

Premios
cinematográficos
América Latina
Producción
Crecimiento
Escuelas de Cine

Abstract

Contemplating the enormous social, economic and technological changes in the field of cultural industries and, specifically, in the production and audiovisual consumption occurred during the last three decades, surely there should be very few surprised that someone expresses his vocation to study a career linked to audiovisuals. But how to dimension this change?. Here we propose to inquire about some data of that growth in Latin America, taking as a comparative reference data of cinematographic production during the last two decades in relation to the proliferation of film schools in four countries of the region: Argentina, Brazil, Chile and Mexico . At the same time, putting in relation the increase of the cinematographic production during the period and the international recognitions to the films of directors arisen from schools of cinema in two of the most recognized awards events: the Oscar prizes and the Festival of Cannes.

Key Words

Cinematic awards
Latin America
Production
Increase
Film Schools

Recibido 11-03-2017. Aceptado 10-05-2018

Revista TOMA UNO (Nº6): Páginas 207-221, 2018

ISSN 2313-9692 (impreso) / ISSN 2250-4524 (electrónico) - <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/index>

Esta obra está bajo Licencia Creative Commons BY-NC-ND 2.5 Argentina

¿De qué van a vivir?! era una expresión frecuente dicha a los aspirantes a ingresar a una escuela de cine durante la última década del siglo XX. Parientes cercanos y lejanos, amigos y conocidos de la familia lo exclamaban casi de forma espontánea cuando algún egresado de la escuela media expresaba su vocación e interés por aprender todo lo relacionado con la realización cinematográfica y audiovisual en un espacio institucional de formación. Lo curioso es que el universo de personas que lo expresaban no se agotaba allí, sino que hasta los mismos profesores y profesionales de generaciones anteriores también lo señalaban, inclusive durante el dictado de clases.

Algún tiempo después, uno de los más aclamados directores de cine contemporáneo comentó: “¿A cuántos de ustedes les tomó 37 años graduarse? Como la mayoría de ustedes comencé joven la universidad pero en mi segundo año me ofrecieron el trabajo que siempre soñé en Universal Studios. Abandoné la universidad y les prometí a mis padres que si no me salían bien las cosas, me volvería a matricular. Pero todo salió bastante bien” (Steven Spielberg, 2016). En 2002, finalmente, se graduó en la California State University Long Beach con el título de Bachelor of Arts.

Contemplando los enormes cambios sociales, económicos y tecnológicos en el campo de las industrias culturales y, específicamente, en el de la producción y el consumo audiovisual ocurrido durante las últimas tres décadas, seguramente deben quedar muy pocos extrañados de que alguien exprese su vocación por estudiar una carrera vinculada a esta disciplina. Pero ¿cómo dimensionar ese cambio?. Aquí nos proponemos indagar sobre algunos datos de ese crecimiento en América Latina, tomando como referencia comparativa datos de producción cinematográfica durante las últimas dos décadas en relación con la proliferación de escuelas de cine en cuatro países de la región: Argentina, Brasil, Chile y México.

1. Paranaguá, Paulo Antonio: “Memoria e historia del cine en América Latina”, en A. de los Reyes García-Rojas y D. M.J. Wood. (Eds.), *Cine mudo latinoamericano. Inicios, nación, vanguardias y transición* (Pág. 25). UNAM - Instituto de Investigaciones Estéticas, 2015.

En una publicación del año 2015, uno de los principales referentes de la historiografía del cine latinoamericano, Paulo Antonio Paranaguá señalaba, después de haber llevado adelante una pormenorizada tarea de investigación sobre diversos aspectos temáticos que abordaron a su vez diferentes períodos y espacios de producción en el vasto territorio que va desde México hasta Chile y Argentina, que “el cine latinoamericano no existe como plataforma de producción: el espacio donde se generan la casi totalidad de los proyectos es puramente nacional, a veces incluso local. No obstante, hay corrientes transnacionales y estrategias continentales por lo menos desde el advenimiento del cine sonoro, sin hablar de antecedentes aislados aún más remotos. América Latina sólo adquiere sentido en una perspectiva comparatista, sin que el marco continental implique una homogeneización forzada o una subestimación de las diferencias nacionales”.¹

Esta referencia continúa resultando válida aún para el abordaje de la producción cinematográfica del período contemporáneo donde, a pesar del incremento de las coproducciones y la instrumentación de programas como *Ibermedia* que favorecen el trabajo conjunto entre países, la identificación de la películas sigue teniendo una impronta nacional. A su vez, se puede reconocer que bajo nuevas etiquetas, provenientes generalmente de la crítica cinematográfica de cada país, se encuadran un conjunto de producciones que logran tener impacto tanto por el reconocimiento a su calidad artística, como por la venta de taquillas o ambos fenómenos de forma simultánea. Así es que se identifica al *Nuevo Cine Argentino de los 90* para diferenciarlo del *Nuevo Cine Argentino de los 60*, el *Novísimo Cine Argentino* de

principio de milenio para diferenciarlo a su vez de la generación anterior, al igual que se habla de *La Retomada* en el cine brasileño estableciendo un punto de comparación y referencia con el *Cinema novo* de los 50/60 en ese país, el *Novísimo Cine Chileno*, *Nuevo Cine Mexicano*, *Nuevo Cine Peruano*, *Nuevo Cine Uruguayo*, etc. donde la referencia nacional resulta un complemento distintivo del valor novedoso de las propuestas cinematográficas en cuestión. Esta situación no sólo es un fenómeno a escala nacional, sino también regional y mundial, particularmente en los festivales internacionales de cine de mayor renombre ya que, además de los elementos estilísticos, temáticos o de producción compartidos entre las películas del movimiento, constituyen una herramienta efectiva de comunicación para distinguir un conjunto de obras de otras procedentes de otros países.

Volviendo a lo señalado por Paranaguá, y tomando en cuenta esta continuidad en las condiciones de producción referidas a las plataformas nacionales, surge como uno de los elementos diferenciales durante el período reciente de la historia de la producción del cine latinoamericano, la incorporación a un ritmo acelerado y sistemático de nuevos directores, artistas y técnicos en diversas ramas de la realización audiovisual cuya formación proviene de espacios académicos institucionales especializados en la enseñanza de temas vinculados al audiovisual. Estas carreras adquieren diferentes denominaciones: cine, cinematografía, comunicación audiovisual, diseño de imagen y sonido, cine y televisión, etc., y otorgan títulos de graduación a nivel de tecnicatura, bachiller, realizador/a, licenciatura, diplomatura y otros en la especialidad.² Pero lo que plantea una circunstancia que se aleja de lo ocurrido durante períodos anteriores es que, al no existir o haber sido relativamente escasos esos espacios institucionales de formación específicos, quienes participaban en la realización de las películas tenían una gran heterogeneidad de recorridos formativos anteriores en otras disciplinas, tanto a nivel profesional y/o académico.

Considerando como punto inicial para el período a abordar algunas circunstancias coincidentes en el campo de la producción cinematográfica, encontramos que en dos de las cinematografías con mayor tradición y volumen de producción de la región como lo son Brasil y Argentina se modificaron las legislaciones nacionales referidas a la actividad. En 1993 y 1994 se promulgan en ambos países, sendas leyes de promoción a la producción cinematográfica, luego de atravesar períodos de severas crisis durante el quinquenio anterior. En el caso de Brasil será la *Lei do Audiovisual* la que fijó un sistema de financiación basado en la contribución fiscal de empresas privadas; y en el caso de Argentina la actualización de la Ley N° 17.741 de financiación de la producción estableciendo el cobro del impuesto especial a la exhibición cinematográfica pública en todos sus soportes³ cuya recaudación pasó a conformar el fondo de fomento cinematográfico. Los efectos positivos de ambas leyes se comenzaron a verificar a partir del estreno, al año siguiente, de un número significativo de realizaciones cinematográficas. Entre las que fueron destacadas por la crítica se cuenta por el lado brasileño *Carlota Joaquina* (Carla Camurati, 1995) y *O Quatrilho* (Fábio Barreto, 1995), y por el argentino *Caballos de salvajes* (Marcelo Piñeyro, 1995), *Casas de Fuego* (Juan Bautista Stagnaro, 1995) y *El censor* (Eduardo Calcagno, 1995). Estos efectos positivos en términos de volumen de producción tuvieron continuidad hasta la actualidad, tal como puede verse en el Gráfico 1. Pero también se puede observar que en el caso de México, cuya ley de cinematografía se actualizó en 1992 y que por esos años venía decreciendo el número anual de películas producidas, a partir de 1997, donde tiene su pico más bajo con nueve estrenadas, comienza una curva creciente hasta la actualidad llegando, hacia 2005,

El título de graduación varía significativamente por países y también por la inserción y alcance institucional de cada escuela. .2

Se puede consultar la legislación por países de América Latina en: <http://www.programaibermedia.com/el-marco-legal/legislacion-por-paises/>. .3

al tradicional promedio histórico. En el caso de Chile, con un promedio de entre dos y tres películas anuales en su historia, a partir de 2000 comienza a producir no menos de 10 películas y a partir de 2010 un promedio de 31 películas anuales como resultado de la implementación de la Ley 19.981 promulgada en noviembre del año 2004 que creó en el seno del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, CAIA, y el Fondo de Fomento Audiovisual.

Gráfico 1. Elaboración propia.

Fuentes: Agência Nacional de Cinema de Brasil (Ancine: <https://www.ancine.gov.br>), Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina (<http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/>), Instituto Mexicano de Cinematografía (<http://www.imcine.gob.mx/>) y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (<https://chileaudiovisual.cultura.gob.cl>)

4. García, Patrica Lorena. *Escuela de Cine y Televisión* (Tesis para obtener el título de arquitecta). UNAM. TESISUNAMA. México DF, 1991. Pag. 37

Por otro lado, observamos lo que pasó con las escuelas de cine por países de la región durante el período. Si bien se registran antecedentes de espacios de formación en fechas tan tempranas como 1916 en México, la experiencia no duró más de un año y la enseñanza se centraba en cuestiones actorales únicamente.⁴ Es a partir de finales de la década del 50' y comienzo de los 60' que comienzan a funcionar una creciente cantidad de instituciones de formación superior en cine las que, en su gran mayoría, continúan en funcionamiento actualmente.

Se vuelve necesario, en este punto, antes de dar continuidad al análisis que nos proponemos, detenerse en algunas cuestiones metodológicas a fin de precisar qué constituyó o definió a una *escuela de cine* ya que, durante la fase de recopilación de datos, nos encontramos con un panorama muy heterogéneo de instituciones y propuestas formativas. La primera referencia fue apelar al registro de la Federación Internacional de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL), una asociación que tuvo su primera reunión constitutiva en 1990, en la ciudad de México. A diciembre de 2017 la FEISAL contaba, entre miembros activos y adherentes, con un significativo número de 54 escuelas de cine cuya distribución por países de América Latina se puede observar en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Elaboración propia.

Fuente: FEISAL, 2017 (<http://feisal.org/miembros/miembros-activos-y-adherentes/>)

El criterio para ser miembro que establece FEISAL es de carácter amplio, fijado en sus estatutos bajo la siguiente definición:

“Pueden ser miembros de la FEISAL todas las escuelas de enseñanza de medios audiovisuales, imagen y/o sonido, de los países Iberoamericanos, que tengan nivel terciario o superior, reconocido en sus propios países. También pueden integrarla aquellos centros de estudio, que sin detentar el carácter formal de escuela, estén adscritas a departamentos de comunicación o artes audiovisuales, dependientes de Universidades Nacionales, Provinciales, Municipales, privadas, o talleres o grupos de estudio y trabajo que se dediquen a la enseñanza audiovisual, debiendo acreditar fehacientemente este carácter.”⁵

También pueden participar instituciones públicas, y otras de carácter privado.

Ahora bien, tomando el criterio considerado por la FEISAL, al realizar una exploración en la búsqueda de escuelas de cine que promocionen sus servicios educativos en la web, nos encontramos que la cantidad de instituciones por países es mucho mayor que las registradas como participantes en dicha asociación, a excepción de Argentina y Chile donde más del 90 % de las instituciones se encuentran adheridas. En el caso de México, el país que cuenta en términos históricos con el mayor volumen de cinematográfica en América Latina, el número de instituciones dedicadas a la enseñanza del cine son al menos 19, de las cuales sólo seis están adheridas a FEISAL. En caso de Brasil, cuenta con no menos de 24 escuelas de cine pero solo una está adherida a FEISAL (Ver anexo con listado de escuelas por países). Los datos encontrados revisten carácter de provisorios debido a la heterogeneidad de las pertenencias institucionales de cada escuela, resultando dificultoso encontrar registros oficiales únicos y completos por países.⁶ Sin embargo, y a los fines de esta indagación, los datos de referencia resultan satisfactorios. Otro dato significativo que sale a la luz es que hasta 1994 sólo funcionaban pocas escuelas de cine en algunos países: Argentina 11⁷, Chile 4, Brasil 4⁸ y México 3. A partir de ese momento y hasta 2016, el incremento en la cantidad de escuelas fue de carácter exponencial, hasta llegar a la actualidad a más de 75, distribuyéndose de la siguiente manera:

<http://feisal.org/miembros/asociarse/> .5

En el caso de Brasil, y tal como lo señala Rodrigues Silva, a partir de 2006 se cuenta con un “padrao mínimo das escolas” que establece las directrices para los cursos del área audiovisual. .6

Goity, Elena: Enseñanza cinematográfica en C. España (Ed.) Cine Argentino en democracia 1983-1993 (Pp 299-301). Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires, 1994. .7

Rodrigues Silva, Luciana. O cinema digital e seus impactos na formação em cinema e audiovisual (Tesis de Doctorado). Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Pp. 9-10. São Paulo, 2012. .8

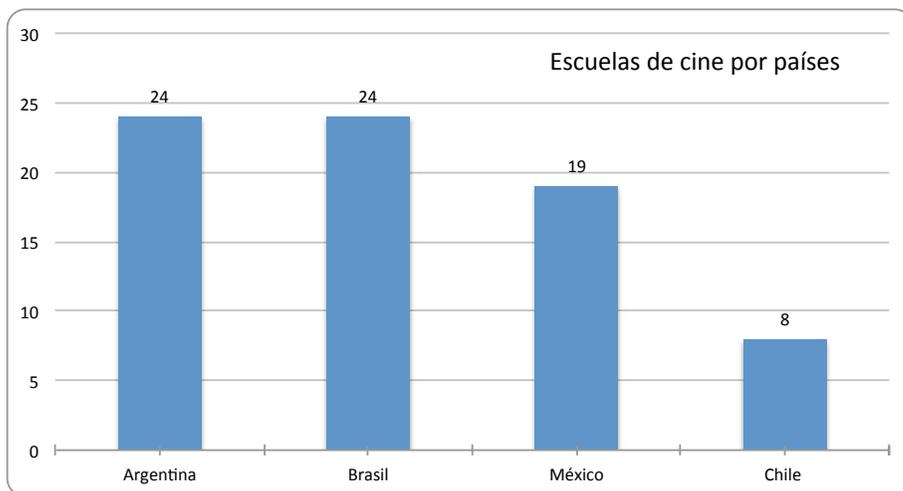

Gráfico 3.

Fuente: elaboración propia en base a exploración en la web de la escuelas listadas en el anexo de este trabajo.⁹ No fueron tomadas en cuenta las ofertas formativas de cursos cortos y/o específicos por áreas profesionales (Ej.: Dirección de Fotografía o Sonido, Manejo de cámara, Edición, Producción, etc.)

9. En el caso particular de Brasil, los datos aquí utilizados fueron tomados del listado publicado en el portal del Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine: <http://forcine.org.br/site/escolas/>) y de la tesis de Doctorado de Rodrigues Silva (2012).

10. Por ejemplo, ver Roger Koza: <https://www.retinalatina.org/monografico-escuelas-de-cine/>. Consultado 14/2/2017

10. El análisis realizado por María Valdes en "La enseñanza del cine como política empresarial", *Cine Documental* Nº 14, 2016. ISSN 1852 - 4699 (http://revista.cinedocumental.com.ar/la-ensenanza-del-cine-como-politica-empresarial/#_edn2) estudia el caso particular de la Fundación

En un período de 20 años se triplicó la oferta educativa en la disciplina, pasando de 20 escuelas creadas desde la primera registrada en 1956 en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) hasta 1994, a más de 75 en la actualidad. Es decir que durante 40 años se crearon a razón de una escuela cada dos años y en los siguientes 20 años, más de dos escuelas por año en promedio.

Películas y directores

Este importante incremento de estos espacios institucionales señalado en el párrafo anterior nos lleva a preguntarnos sobre cómo dimensionar su presencia en el campo profesional. El impacto es indudable y se puede ver de forma directa, por ejemplo, en el deambular de muchos de esos alumnos en los también innumerables festivales de cine, tanto regionales como nacionales e internacionales. También se puede leer en la opinión de los profesionales reconocidos comentando su propia trayectoria formativa o la de los colegas, así como en el ámbito de la crítica cinematográfica especializada, relacionando la formación con los resultados artísticos de las obras de los directores de las generaciones recientes¹⁰ formados en el marco de las *escuelas de cine*. Esas opiniones resultan en algunos casos ambivalentes y en muchos dejan ver una mirada de desconfianza sobre las bondades de la formación institucional en alguna disciplina artística, actualizando viejas discusiones entorno a la (im) posibilidad de enseñar y aprender a ser artista profesional.

En nuestro caso, nos interesaba buscar algunas referencias concretas que pudieran dar cuenta efectiva de la influencia de los trayecto formativos de los directores en el resultado del recorrido de las obras¹¹, por lo que recurrimos de forma arbitraria a relevar la participación de directores de cine de los cuatro países tomados para el estudio en dos de las contiendas de premiación de películas de mayor trayectoria e influencia mundial como lo son los premios Oscar y el Festival de Cannes. Se trata de dos eventos de características bastante diferentes, tanto en la forma de selección

de las películas participantes, los rubros premiados y la modalidad del evento. Sin embargo el impacto cultural, social, económico y artístico a escala mundial de ambos y el hecho que permiten la participación de películas extranjeras a los países organizadores del evento en rubros específicos de la competencia, permitió que películas latinoamericanas hayan tenido una presencia intermitente a lo largo de la historia, compitiendo con obras cinematográficas provenientes de muchos lugares del mundo.

Con el objeto de limitar nuestra búsqueda, sólo tomaremos en consideración a los premiados en largometrajes de ficción, ya que abrir la consideración a otros rubros y a su vez a otros festivales nos llevaría a considerar una lista interminable de obras y nombres de realizadores de América Latina que participaron en diferentes secciones de cada festival, como por ejemplo las destinadas a documentales, cortometrajes, muestras especiales no-competitivas, etc. También resulta pertinente aclarar que de ningún modo consideramos a los premios Oscar y al Festival de Cannes como los mejores, únicos o exclusivos espacios de legitimación en relación a la calidad artística de las películas ya que felizmente a nivel mundial existen una innumerable cantidad de festivales donde probablemente los juicios de valor resulten más rigurosos. Por otra parte, tampoco hemos considerado que las escuelas de cine tengan como horizonte en la formación de sus alumnos lograr que sus películas sean nominadas o premiadas en esos eventos, ni que esa sea la única aspiración de la mayoría de los egresados.

Sin embargo, resulta interesante hacer una referencia a las instancias de formación de los directores cuyas obras fueron nominadas y premiadas en cada evento en las últimas dos décadas ya que el espacio de festivales, premiaciones y reconocimientos es una parte integrante fundamental del campo de circulación de las obras cinematográficas a nivel mundial y a su vez, los datos encontrados resultan significativos.

Con relación a los premios Oscar, en el caso de los chilenos: Pablo Larraín cursó estudios de Comunicación en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) y Sebastián Lelio en la Escuela de Cine de Chile. Ambos fueron nominados al premio en el primer caso, en 2013, por *No* y en el segundo caso, en 2017, por *Una mujer fantástica*, resultando ganador de la estatuilla durante la premiación.

En el caso de los brasileños nominados al Oscar durante el período, ninguno acredita formación en instituciones radicadas en Brasil: Fabio Barreto fue nominado por *O Quatrilho* en 1995 y tiene un Associate Degree en Producción Cinematográfica obtenido en "Los Angeles City College" (LACC) ubicado en East Hollywood, Los Angeles, California. Bruno Barreto, nominado en 1997 por *O Que É Isso, Companheiro?* no acredita estudios formales en cine. Y Walter Salles, nominado en 1998 por *Central do Brasil* estudió en la University of South California School of Cinematic Arts de Los Angeles, California.

En el caso de los argentinos, José Luis Campanella formado en el Instituto de Arte Cinematográfico (IDAC) de Avellaneda registra una nominación en 2001 por el *El hijo de la novia* y un premio Oscar en 2010 por *El secreto de sus ojos*. Y David Szifron, egresó de la Fundación Universidad del Cine y su película *Relatos Salvajes* resultó nominada en 2015.

Universidad del Cine (FUC) desde una perspectiva que considera a esa institución un "modelo universitario como ejemplo de prácticas económicas neoliberales y de qué modo hegemóniza el campo cultural de los estudios de cine en Argentina" pero que en función de los datos encontrados para la redacción de nuestro artículo ese planteo queda parcialmente relativizada en al menos dos aspectos. El primero referido a la existencia escuelas de cine de carácter universitario con anterioridad al inicio de actividades de la FUC cuando se señala: "Lo remarcamos: para la fecha de su puesta en marcha, 1991, no existen universidades dedicadas íntegramente al quehacer fílmico" (Cfr. con datos en Anexo), a menos que la afirmación equipare el aspecto nominal con la idea conceptual de lo que es una universidad ya que como establece la Ley de Educación Superior N 24521: "Las instituciones que responden a la denominación de "Universidad" deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines orgánicamente estructuradas en facultades, departamen-

tos o unidades académicas equivalentes. Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria se denominan Institutos Universitarios". Y en relación a la diversidad de espacios institucionales de formación de los directores de cine argentinos cuyas obras tuvieron presencia en contiendas internacionales de reconocimiento artístico de enorme prestigio tal como se describe en el presente artículo.

12. Palma de Oro, Gran Premio Premio del Jurado, Palma de Oro al mejor cortometraje, Premio a la interpretación femenina, Premio a la interpretación masculina, Premio al mejor director, Premio al mejor guión, Premio Una Cierta Mirada, Premios Cinéfondation, Cámara de Oro.

Finalmente en el caso de los mexicanos Alejandro González Iñárritu nominado en 2001 por *Amores Perros*, estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana de México. Carlos Carrera nominado por *El crimen del Padre Amaro* en 2003 transitó por el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de México y Guillermo del Toro nominado por *El laberinto del fauno* en 2007 y por *La forma del agua* en 2018 (en éste caso no en el rubro película extranjera) en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de Guadalajara.

En relación al festival de Cannes y sin considerar a quienes resultaron nominados o ganadores de los premios Oscar, sólo los mexicanos registran premios durante el período en las secciones competitivas que hemos tomado como referencia para nuestro estudio: *Un Certain Regard (Una cierta mirada)* o Mejor Director, de las once instancias que tiene el festival.¹² Michel Franco, egresado de la Universidad Iberoamericana de México, fue nominado en 2015 y 2017 por *Chronic* y *Las hijas de abril* respectivamente. Amat Escalante en 2013 por *Heli*, egresado del Centro de Estudios Cinematográficos de Catalunya. Carlos Reygadas por *Post tenebras lux* en 2012 sin estudios específicos en cine. Sin embargo, registran nominación Gerardo Naranjo (Universidad Iberoamericana de México), Francisco Vargas Quevedo (Centro de Capacitación Cinematográfica de México, CCC) y Ernesto Contreras (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de México, CUEC)

De los nominados al festival de Cannes de origen brasileño, ninguno estudió en escuelas de cine de su país, excepto Kleber Mendonça Filho que estudió Periodismo en Universidade Federal de Pernambuco. En los casos de Karim Aïnouz (Maestría en Teoría del Cine de la Universidad) y de Lina Chamie (Música y Filosofía), ambos en la Universidad de Nueva York. Y finalmente en el caso de los argentinos que tuvieron alguna nominación en Cannes, podemos mencionar a Santiago Mitre y Pablo Trapero, ambos egresados de la Fundación Universidad del Cine (FUC). Diego Lerman de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires (DIS, UBA), Andrea Testa de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) del INCAA y Valeria Pivato del Centro de CIEVYC Cine y Artes Audiovisuales.

Conclusiones:

Borges señalaba en el minicuento *Del rigor en la Ciencia* que resulta inútil que el tamaño del mapa resulte de igual dimensión que el espacio mapeado. Con este mismo problema nos encontraríamos si quisiéramos dar cuenta de todos los directores de América Latina que lograron premios y nominaciones en festivales de cine de todo el mundo durante las últimas dos décadas. Sin embargo, una muestra a escala, circunscribiendo el relevamiento a cuatro países y a su vez delimitando a dos eventos de premiación relevantes el estudio, pudimos encontrar en la comparación de datos algunas reflexiones que contradicen algunos lugares comunes en relación a la formación de profesionales del cine en las escuelas.

Lo primero que surge del relevamiento es que casi la totalidad de los directores nominados y premiados durante las últimas dos décadas en los festivales considerados tuvieron estudios superiores formales en instituciones que genéricamente denominamos *escuelas de cine* o similar, dando cuenta de la relevancia que tuvo esa experiencia formativa en la carrera profesional de todos ellos.

La segunda cuestión a señalar es que, salvo en el caso de los directores brasileños y de Amat Escalante de México, los demás directores se formaron en sus países de origen, tantos en instituciones públicas como privadas. Esto tiene una explicación clara cuando cotejamos los datos de la cantidad de escuelas por países, donde en el caso de Brasil aparece comparativamente, y en función de la dimensión de su histórica producción cinematográfica, como relativamente baja. Y también tomando en cuenta que la fecha de inicio de actividades de la casi totalidad de sus escuelas relevadas corresponde a las últimas dos décadas, a diferencia de Argentina y México que tienen las escuelas más antiguas de la región. Inclusive Chile registra cinco escuelas con fecha de inicio en la década anterior a 1995.

El tercer aspecto que consideramos relevante tiene que ver con el crecimiento en paralelo de la producción cinematográfica chilena y la cantidad de escuelas de cine en ese país. Esto también se corrobora con la presencia cada vez más destacada durante el período estudiado de un mayor número de películas de ese origen en diversos festivales internacionales, cuyo tuvo como aspecto reciente más relevante el premio Oscar a la mejor película extranjera obtenido por *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 2017) en 2018.

Retomando lo señalado al comienzo de éste artículo, la anécdota de Spielberg no parece muy distinta a la de otros en el campo de la producción audiovisual, ya que son muchos los que comienzan los estudios en la carrera y al poco tiempo se ven tentados a meterse a pleno en el campo profesional, con todos los atractivos que esto supone, pero dejando de lado los estudios. Y aunque por supuesto no todos logran tener la exitosa carrera del director norteamericano, su ejemplo de retomar los estudios después de haberse consagrado en el campo profesional, contribuye a dimensionar la importancia que le asigna a la experiencia formativa en el ámbito institucional. Una experiencia formativa, que bien instrumentada, contribuye a adquirir saberes y habilidades básicas en la disciplina artística, conocimiento tecnológico aplicado, estimula la imaginación y la creatividad, el interés por el abordaje académico de las problemáticas del mundo, enseña a que un proyecto realizativo además requiere de esfuerzo, tenacidad y organización, pero fundamentalmente aporta lo más importante de todo: la relación con compañeros que comparten intereses similares, con quienes intercambiar saberes, disfrutar de la experiencia de formación en cada trabajo práctico o preparación de un examen y quienes probablemente terminen siendo los colegas de una larga trayectoria profesional.

Bibliografía

- García, P.L (1991). Escuela de Cine y Televisión (Tesis para obtener el título de arquitecta). UNAM. TESISUNAMA. <http://132.248.9.195/pmig2016/0176713/Index.html>. México DF.
- Goity, E. (1994). "Enseñanza cinematográfica", en C. España (Ed.) *Cine Argentino en democracia 1983-1993*. Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires.
- Paranaguá, P.A. (2015). "Memoria e historia del cine en América Latina", en A. de los Reyes García-Rojas y D. M.J. Wood. (Eds.), *Cine mudo latinoamericano. Inicios, nación, vanguardias y transición*. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Estéticas. México.

Rodrigues Silva, L. (2012). *O cinema digital e seus impactos na formação em cinema e audiovisual* (Tesis de Doctorado). Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo.

Valdés, M. (2016). "La enseñanza del cine como política empresarial", en *Cine Documental* N° 14. ISSN 1852 - 699 (http://revista.cinedocumental.com.ar/la-ensenanza-del-cine-como-politica-empresarial/#_edn2)

Sítios Web

<http://feisal.org/miembros/asociarse>

<http://forcine.org.br/site/escolas/>

<https://www.retinalatina.org/monografico-escuelas-de-cine/>

<https://www.ancine.gov.br>

<http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/>

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

<https://chileaudiovisual.cultura.gob.cl>

<http://www.programaibermedia.com/el-marco-legal/legislacion-por-paises/>

<http://www.premiososcar.net/>

<http://www.festival-cannes.com/es/>

Pedro Ernesto Sorrentino

Es Licenciado en Cine y TV por la Universidad Nacional de Córdoba, Magister en Comunicación por la Universidad Internacional de Andalucía y Diploma en Estudios Avanzados por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como Profesor Titular de "Cine y Televisión Argentina y Latinoamericana e Historia del Cine" en el Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la UNC. Investiga y publica artículos sobre temas de producción, historia y estética del audiovisual. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual.

Contacto: pedrosorrentino@gmail.com

Cómo citar este artículo:

Sorrentino, P.E.. (2018). ¿De qué van a vivir?. *Toma Uno*, 6(6), 207-221.

ANEXO

Listado de Escuelas de Cine por Países ordenados por año de inicio de actividades

Argentina

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes – La Plata – http://aaudiovisuales.fba.unlp.edu.ar/	1956
Escuela de Cine de Santa Fé	1958-1975
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ex CERC) – Buenos Aires – http://www.enerc.gov.ar/	1965
Instituto de Arte Cinematográfico – Avellaneda – http://idac.edu.ar/	1966
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Artes. Departamento de Cine y TV – Córdoba – http://artes.unc.edu.ar/departamentos/departamento-de-cine-y-television/	1966
Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario – http://www.epctv.edu.ar/	1984
Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine. Buenos Aires – http://www.cinecievyc.com.ar/	1989
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Diseño de Imagen y Sonido – Buenos Aires – http://www.fadu.uba.ar/categoria/52-diseo-de-imagen-y-sonido	1989
Escuela Regional Cuyo de Cine y Video – Mendoza – http://www.escueladecinemza.com.ar/sitio/index.php	1990
Universidad del Cine. Facultad de Cinematografía – Buenos Aires – http://www.ucine.edu.ar/	1991
Centro de Investigación Cinematográfica – Buenos Aires – http://www.cic.edu.ar/	1992
Escuela Municipal de Medios Audiovisuales – Lomas de Zamora – http://www.emmalz.com.ar/	1992
Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela – Buenos Aires – http://www.escueladecinesubiela.com/	1994
TEA Imagen. Escuela de Producción Integral de Televisión – Buenos Aires – http://www.teaimagen.com.ar/	1995
La Metro. Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual – Córdoba – http://lametro.edu.ar/	1999
Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Audiovisuales – Buenos Aires – http://audiovisuales.iuna.edu.ar/	1999
Universidad Nacional de Villa María – Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas – Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual – Villa María, Córdoba – http://dypav.unvm.edu.ar/	1999
Instituto Superior de Artes Audiovisuales de Santa Fe – http://www.iscaa-santafe.com.ar/	2004
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Arte – Tandil – https://www.unicen.edu.ar/content/realizaci%C3%B3n-integral-en-artes-audiovisuales	2004
Instituto Superior Colegio del Atlántico Sur – Mar del Plata – http://superiorcads.edu.ar/carrera.php?estudiar=Diseno-Imagen-Sonido#.WoByKG9uaUn	2005

Universidad Nacional de Tucumán – Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión – Tucumán – http://www.escueladecine.unt.edu.ar/	2005
Licenciatura en Dirección Cinematográfica - Universidad de Palermo – http://www.palermo.edu/dyc/direccion_cinematografica/plan.html	2010
UMET – Licenciatura en Creación de Contenidos Audiovisuales – Buenos Aires – http://umet.edu.ar/licenciatura-en-creacion-de-contenidos-audiovisuales/general/primer-rodaje-en-la-licenciatura-en-creacion-de-contenidos-audiovisuales/	2015
Universidad Nacional de San Martín. Diplomatura en Realización y Producción Documental – San Martín, Buenos Aires – http://www.unsam.edu.ar/institutos/kagel/320/artes/cine-documental	2016
Escuela Provincial en Artes Audiovisuales Nº 3 (E.P.A. Nº 3) – Profesorado en Artes Audiovisuales – Venado Tuerto, Santa Fe –	2016

México

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos – http://www.cuec.unam.mx	1963
Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos – http://www.cuec.unam.mx	1963
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) – http://www.elccc.com.mx/sitio/	1975
Universidad de Guadalajara. Departamento de Imagen y Sonido – http://www.dis.udg.mx/	1997
Animación y Efectos – Westbridge University – http://www.westbridge.edu.mx/	2000
Centro Bicultural de Cine y Actuación Segei Eisenstein – http://www.elruso.com.mx/	2001
Arte 7 – http://www.arte7.net/cursosytalleres/workshop/	2001
Centro de estudios cinematográficos Indie – http://www.indie.com.mx/#slides	2001
3DMX Animation Studio – http://3dmx.com/	2003
Cinearte (Puebla) http://www.cine-arte.net/cinearte/	2007
Universidad UPAEP. Carrera de Cine y Producción Audiovisual – Puebla – https://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=167	2009
Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas https://imichmexico.com/licenciatura-en-cine/	2013
Centro. Licenciatura en Cine y Televisión – http://www3.centro.edu.mx/cine-television/	2016
Escuela Superior de Cine – http://www.escine.mx/	2016
Universidad Iberoamericana. Departamento de Comunicación – http://www.comunicacion.uia.mx/	S/D
Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI) – Coyacán – http://www.35cine.com.mx/udc/cursos.html	S/D
Licenciatura en Animación y Arte Digital (LAD), Tecnológico de Monterrey – http://gda.itesm.mx/carreras/licenciatura-animacion-arte-digital	S/D

Licenciatura en Cinematografía - BUAP – http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/licenciatura_en_cinematografia	S/D
--	-----

Brasil

Escola Superior de Cinema da Universidade Catolica de Minas Gerais	1962
Escola Superior de Cinema. Sao Luiz – São Paulo, Brazil	1962
Instituto Nacional de Arte - UnB	1963-1964
Escola de Comunicações e Artes (ECA) – Curso Superior do Audiovisual – Universidade de Sao Paulo – https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=27&codcur=27021&codhab=1&tipo=N	1967
Cinema e Audiovisual- Instituto de Artes e Comunicação Social – Universidade Federal Fluminense – UFF– http://www.uff.br/cinevideo/	1968
Comunicación Audiovisual – Universidad de Brasilia – http://fac.unb.br/audiovisual/	1989
Escola de Cinema Darcy Ribeiro – http://www.escoladarcyribeiro.org.br/	2002
Academia Internacional de Cine – https://www.aicinema.com.br/	2004
Academia Internacional de Cinema e TV – https://www.aictv.com.br/	2004
Instituto de Cinema – https://www.institutodecinema.com.br/	2006
Cinema e Audiovisual - UNIFOR – http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=94	2007
Cinema e Audiovisual e Cinema de Animação – Centro de Artes – Universidade Federal de Pelotas – UFPEL- http://ca.ufpel.edu.br/cinema	2007
Latin American Training Center – LATC – http://latamtrainingcenter.com/	2009
Realização Audiovisual – Unisinos – Porto Alegre – http://www.unisinos.br/graduacao/realizacao-audiovisual/presencial/sao-leopoldo	2010
Cinema e Audiovisual – Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF – http://www.ufjf.br/cinema/	2010
Latin American Film Institute - New York Film Academy – http://lafilm.com.br	2013
Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Curso de Cine y Audiovisual – Foz de Iguazú – https://www.unila.edu.br/cursos/cinema-e-audiovisual	2014
Comunicación y Cinema – Fundação Armando Alvares Penteado – Faap (Sao Paulo) – http://www.faap.br/faculdades/comunicacao/cinema.asp	2005?
Hollywood Film Academy – Curitiba – https://www.hfabrasil.com.br/	2014?
Cinema – Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP – http://www.ceunsp.edu.br/graduacao/curso/cinema/	S/D
Cinema e Audiovisual – Universidade Estadual de Goiás – UEG – http://www.ueg.br/conteudo/1604_graduacao?aplicativo=consulta_cursos&funcao=dados&variavel=80	S/D

Cinema e Audiovisual – Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA – https://www.unila.edu.br/cursos/cinema-e-audiovisual	S/D
Audiovisual e Publicidade – Faculdade de Comunicação Social – Universidade de Brasília – UnB – http://www.fac.unb.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=59	S/D
Cinema -Comunicação Social -- Universidade Potiguar- UNP – http://www.unp.br/	S/D
Cinema de Animação e Artes Digitais – Escola de Belas Artes – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – http://www.ufmg.br/diversa/15/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3Acinema-de-animacao-e-artes-digitais&Itemid=35	S/D
Cinema e Audiovisual – Universidade Anhembi Morumbi – UAM – http://portal.anhembi.br/publique/Estude-aqui/Graduacao/Cursos/Graduacao/Cinema-e-Audiovisual-126.html	S/D
Cinema e Audiovisual – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB – http://www.ufrb.edu.br/cinema/	S/D
Cinema e Realização Audiovisual – Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL – http://portal2.unisul.br/content/paginadoscursos/cscinemaevideo/	S/D
Cinema e Vídeo – Curso de Comunicação Social – Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC – http://portal.ftc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2856	S/D
Cinema- Comunicação Social – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC – RIO – http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/comunicacao_cinema.html	S/D
Cinema- Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – http://www.cinema.ufsc.br/	S/D
Comunicação (habilitações) – Escola de Comunicação – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ- http://www.eco.ufrj.br/index.php/graduacao	S/D
Imagem e Som – Departamento de Artes – Universidade Federal de São Carlos UFSCAR – http://www.ufscar.br/~imgsom/	S/D
Midialogia – Instituto de Artes – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – http://www.iar.unicamp.br/midialogia/index.php	S/D
Tecnologia em Produção Audiovisual- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/pucrs/Capa/Graduacao/cinema	S/D
Cinema e Audiovisual – Universidade Federal do Pará – http://www.cinema.ufpa.br/	S/D

Chile

Instituto Profesional ARCOS. Área de Arte y Comunicación – Santiago. http://www.arcos.cl/escuela-de-cine-y-audiovisual/	1987
Universidad UNIACC de Artes, Ciencias y Comunicación – Santiago – http://www.uniacc.cl/carrera/comunicacion-audiovisual-cine/	1987
Universidad de Viña del Mar. Escuela de Comunicaciones – Viña del Mar https://www.uvm.cl/escuela-de-comunicaciones/cine-y-comunicacion-audiovisual/?regimen=diurno	1988

Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS (cerró en 2015). Escuela de Cine – Santiago – http://www.uarcis.cl/carreras/area-de-arte/cine/	1991-2015
Escuela de Cine de Chile. Instituto Profesional – Santiago – http://www.escuelacine.cl/	1995
Universidad de Valparaíso. Facultad de Arquitectura – http://www.escueladecineuv.cl/	2002
Instituto Profesional de Chile – Santiago	2003
Universidad Mayor. Instituto de Arte y Tecnología Digital. Escuela de Cine – Santiago – https://www.umayor.cl/um/carreras/cine-santiago/10000	S/D

