

■ **Carlos Sarabia.** Escritor, crítico de cine, Licenciado en Lengua y Literatura, Promotor cultural, Coordinador de la Cineteca Tijuana del CECUT, México.

«La posibilidad de acceder a la cultura cinematográfica sin falsos distractores mercantiles»

Enrique Martínez-Salanova

Director de la Revista Aularia
emsalanova@gmail.com

■ **Carlos Sarabia**

Aularia entrevista en este volumen a **Carlos Sarabia**, Coordinador de la Cineteca Tijuana del CECUT. Conocí a Carlos hace un tiempo, en México, en el Festival de cine para niños y no tan niños, que dirige La Matatena, y tuvimos ocasión de compartir aquellos momentos tan llenos de imágenes y educación. Carlos Fabián Sarabia Quiroz es escritor, crítico de cine, editor y promotor cultural tijuanaense. Hizo la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, 1988-1992) y fue Cordinador del Cineclub Río Rita en Tijuana de 1987 a

En la antigüedad, los museos fueron inmensos edificios en los que los ciudadanos se reunían para leer, convivir, disfrutar y aprender, más tarde tuvieron un sentido sagrado y reverencial, luego se convirtieron en colecciones de objetos hermosos o de interés, y las obras de arte se guardaban en ellos para ser admiradas. Con la llegada del Renacimiento se comenzó a usar el término para referirse a la exposición o colección de objetos bellos y valiosos y abrieron sus puertas para que los visitantes pudieran recorrer sus estancias. Con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando paulatinamente, y de almacenes de objetos valiosos desde la Ilustración, se han ido convirtiendo paulatinamente en lugares de enseñanza, estudio e investigación, y se han ligado a la vida cultural de los pueblos. Hoy, el arte es considerado factor educativo, una Cineteca se convierte en un centro de cultura y educación, un instrumento válido y útil al servicio de las personas. En base a estas premisas, la Cineteca tiene que ser algo vivo, dinámico, que incite a la participación y no un mero contenedor donde el visitante tenga la oportunidad de conocer o disfrutar el cine.

1993. Crítico de Cine en el Suplemento La Brújula y la Sección de Espectáculos del Periódico Frontera (1999-2007); en la revista Tijuana Metro de 1995 a 2000. Colaborador en otras publicaciones regionales (Esquina Baja, Tijuaneo, Revista Universitaria de la UABC), nacionales (Suplemento Cultural de La Jornada, en 1992; Revista de Cine Nitrato de Plata, 1994), de Estados Unidos (Diario La Opinión de Los Ángeles, California, 1995). Corresponsal en festivales internacionales de cine en Guadalajara, Morelia, Los Ángeles, San Francisco, Sundance, Nueva York y La Habana, Cuba. Director de Promociones Cabiria A.C.

Autor del libro «Las muchachas sólo quieren divertirse y otras crónicas» (CONACULTA-CECUT, 2006). Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California (FOECA), en el área de «Creadores con Trayectoria», en 1998 y 2007. Coordinador de la Carrera de Comunicación y Publicidad y del Programa de Televisión *Pulso. Vida, Señal e Imagen*, en la Universidad de Tijuana (CUT) de 2007 a 2010. Comentarista de cine en el programa de televisión cultural *Fusión*, de Canal 12 Televisa Tijuana, de 2004 a 2007. Autor del Capítulo de «El Cine en Baja California» en el Diccionario Enciclopédico de B.C (ICBC, 2013) y de la investigación «Tijuana, una ciudad cinematográfica» en el catálogo *Obra Negra* (CECUT,

2010). Colaborador de la revista *Cine Toma* de la Ciudad de México (Ediciones Paso de Gato, 2012-2015). En la actualidad, Coordinador de la Cineteca Tijuana del CECUT (Sala de Cine «Carlos Monsiváis»), desde su inauguración en 2011. Csarabia@cecut.gob.mx

Preguntas a Carlos Sarabia

¿Cómo y cuándo se fundó la Cineteca Tijuana? ¿Con qué misión prioritaria? ¿En qué medida la Cineteca es guardiana y depositaria de la memoria filmada? ¿Cómo contribuye la Cineteca a la cultura de la región? ¿Qué tecnología utiliza, si está actualizada tecnológicamente? ¿Qué hace la cineteca para promover la cultura cinematográfica? ¿Cuál es la capacidad de investigación de la Cineteca? ¿Cuál es la incidencia en la formación de públicos? ¿Cómo difunde o muestra sus fondos? ¿Qué condiciones tiene la Cineteca? ¿Cuáles son sus principales carencias? ¿Qué influencia cultural tiene la Cineteca en el entorno más cercano? ¿Y en el país? ¿cómo se difunde la memoria filmada? ¿Cómo promueven desde la Cineteca el conocimiento, investigación y desarrollo del cine en el país? ¿Tiene alguna re-

A disposición de los espectadores de ambos lados de la frontera una atractiva oferta cine nacional, internacional e independiente

Conferencia en el Lobby de la Cineteca Tijuana

lación la Cineteca con las escuelas de cine? ¿Cómo actúa la Cineteca en relación a festivales de cine nacional e internacional? ¿Cómo apoya el Ministerio de Cultura a la Cineteca? ¿De qué manera se promueve el cine mexicano en la Cineteca? ¿Cómo se tiene en cuenta el cine internacional? ¿Cómo contribuyen los estudiantes universitarios a la Cineteca y, a su vez, cómo se benefician? Alguna opinión, comentario o información más que quieras aportar

1. ¿Cómo y cuándo se fundó la Cineteca Tijuana? ¿Con qué misión prioritaria?

La Cineteca Tijuana, su espacio físico la Sala de Cine Carlos Monsiváis, se inauguró el 7 de diciembre de 2011 en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana, en Baja California, México. Ubicada en el cuarto piso del CECUT, nace como la primera sede descentralizada de la Cineteca Nacional fuera de la Ciudad de México. Una afortunada coyuntura interinstitucional propició su creación tan anhelada por muchos años en una ciudad fronteriza como Tijuana, caracterizada por un gran dinamismo cultural, comercial y turístico. Su misión

en este enclave fronterizo teniendo como vecindad a la dorada California (a menos de tres horas de Hollywood por carretera) es clave y estratégica: difundir la cultura cinematográfica nacional e internacional, además de servir

como plataforma para la promoción del talento regional emergente en el campo de lo audiovisual.

2. ¿En qué medida la Cineteca es guardiana y depositaria de la memoria filmada?

La Cineteca Tijuana cuenta desde un principio con un Programa de Creadores In-

dependientes, en el que los artistas audiovisuales de la región exhiben sus cortometrajes, documentales y películas en igualdad de condiciones que los autores consagrados. Cada creador que participa en este programa dona una copia de su material, lo que permite contar con un acervo de producciones filmográficas de la región en formato digital. Originalmente, uno de los ejes de la Cineteca Tijuana era la creación de una Mediateca, ante la imposibilidad de contar con bóvedas para el resguardo de materiales de una forma más tradicional, como el caso de la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. Contar con una mediateca para el resguardo y consulta de materiales audiovisuales sigue siendo una asignatura pendiente del proyecto original.

3. ¿Cómo contribuye la Cineteca a la cultura de la región?

Principalmente, poniendo a disposición de los espectadores de ambos lados de la frontera una atractiva y novedosa oferta cinematográfica de cine nacional, internacional e independiente. También, nutriendo su programa permanente de cine de calidad con diversas actividades cinematográficas complementarias, como conferencias magistrales impartidas por especialistas en las distintas ramas del quehacer cinematográfico; además, tendiendo puentes de colaboración con creadores audiovisuales de la región fronteriza y el noroeste del país, incluyendo colaboraciones con instituciones, promotores y artistas de la Unión Americana. Hay una zona binacional común entre México y Estados Unidos que requiere todavía de una mayor interacción cultural hispanohablante, un potencial intercambio entre creadores que se mueven con soltura en ambos países y que representan una saludable resistencia cultural.

Hay una zona común entre México y Estados Unidos que requiere todavía de una mayor interacción cultural hispanohablante

Carlos Sarabia presenta a jóvenes directores de cine chileno en la Cineteca Tijuana

4. ¿Qué tecnología utiliza, si está actualizada tecnológicamente?

Uno de los aciertos iniciales fue dotar a la Cineteca Tijuana del equipamiento requerido para brindar proyecciones de calidad en todos los sentidos. Se tuvo a bien combinar tecnología análoga y digital mediante la instalación de 2 proyectores de 35 mm y uno más digital. Por razones obvias, el proyector digital Barco 2K muy pronto se convirtió en el eje principal al realizar el 95 por ciento de las proyecciones, alcanzando una definición de los dieciocho mil lúmens y una calidad sonora Dolby 7.1. Los proyectores de 35 mm, en comodato entre el Centro Cultural Tijuana y los Estudios Fox y con los que se dice que el director estadounidense James Cameron veía los rushes cuando filmaba en la región la película Titanic (1997), tienen ya un papel más bien simbólico con unas cuantas proyecciones especiales durante el año. Asimismo, con un aforo de 271 butacas, la Cineteca Tijuana cuenta también con un foso para musicalizar películas en vivo, conservando una tradición que ha acompañado al cine desde su etapa silente.

5. ¿Qué hace la cineteca para promover la cultura cinematográfica?

Al ubicarse en la frontera más transitada con Estados Unidos, y a tres mil kilómetros de distancia de la capital del país, la Cineteca Tijuana cumple una efectiva labor de descentralización de la oferta cinematográfica en una estrecha colaboración con la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Gracias a estas relaciones institucionales a lo largo del año llegan a la pantalla de la Cineteca Tijuana las muestras internacionales de cine, variados ciclos temáticos y programas de exhibición de muy dis-

tinto perfil que enriquecen una oferta que atiende a los más diversos públicos. De igual forma, la relación con embajadas y consulados de países con representación en México, permiten hacer llegar las novedades fílmicas foráneas a nuestro espacio, así como el trabajo conjunto con distribuidoras grandes e independientes que tienen en la Sala Carlos Monsiváis un espacio idóneo para sus respectivos estrenos. También hay una relación directa con los creadores audiovisuales, que muchas veces personalmente promueven sus cortos, documentales y películas. La sinergia con todos estos actores del gremio hace posible contar con una oferta variada, novedosa y de gran interés en forma permanente.

6. ¿Cuál es la capacidad de investigación de la Cineteca?

La Cineteca Tijuana no cuenta hasta ahora con un área propiamente enfocada a la investigación. El Centro Cultural Tijuana al que pertenecemos sí tiene en cambio un Centro de Documentación

Hay una relación directa con los creadores audiovisuales, que personalmente promueven sus cortos, documentales y películas

de las Artes que resguarda la memoria de la institución desde su fundación hace treinta y ocho años, con materiales digitalizados disponibles para la consulta externa en las diversas disciplinas, las actividades cinematográficas incluidas. En mi faceta como crítico de cine, en lo personal le he dado seguimiento al tema del cine hecho en Tijuana o que ha recreado a esta ciudad fronteriza desde principios del siglo pasado. Algunos de estos textos e investigaciones han quedado documentados en diversas publicaciones, como en el catálogo de lo audiovisual tijuanaense *Obra Negra* (CECUT, 2010) y el *Diccionario Enciclopédico de Baja California* (Instituto de Cultura de Baja California, 2013).

8º Aniversario. Equipo de trabajo

Robert Redford y Carlos Sarabia

7. ¿Cuál es la incidencia en la formación de públicos? ¿Cómo difunde o muestra sus fondos?

Precisamente ese vendría a ser el principal reto: la formación de públicos. A pesar de que existe una sobreoferta cinematográfica en todas las modalidades (salas comerciales, materiales en dvd y blu ray, plataformas digitales, televisión de paga, etc.), todavía prevalece una cinefilia algo incipiente y muy condicionada al gusto por el cine hollywoodense. Se entiende que el trabajo de difusión de la cultura cinematográfica que realiza la Cineteca Tijuana desde hace ocho años es progresivo con resultados a mediano y largo plazo. En este sentido, debe destacarse el intensivo programa de promoción escolar por parte del Centro Cultural Tijuana, en el que se ofrece a estudiantes de

los distintos niveles educativos una oferta cinematográfica integrada por cortometrajes, documentales y películas con un perfil edificante, divertido y didáctico, lo que de manera embrionaria estaría formando a los cinéfilos del futuro... Tengo de-

recho al optimismo.

8. ¿Qué condiciones tiene la Cineteca? ¿Cuáles son sus principales carencias?

La Cineteca Tijuana tiene varias ventajas de origen, primero depende del Centro Cultural Tijuana, la única institución cultural fuera de la Ciudad de México perteneciente a la Secretaría de Cultura Federal. También, se encuentra dentro de un complejo cultural ubicado muy estratégicamente en la ciudad y cuenta con una infraestructura y equipamiento de primer nivel. Forma parte del llamado Circuito de la Cineteca Na-

cional, lo que permite que una gran parte de la oferta de ésta se haga extensiva a nuestra sede con sus muestras, ciclos, semanas de cine y otras novedades de gran interés para los cinéfilos. Igualmente sucede con el Instituto Mexicano de Cinematografía, organismo rector de la política oficial sectorial, cuyas iniciativas y programas se encuentran disponibles para el fortalecimiento de nuestra oferta cinematográfica durante el año, primordialmente nos apoyamos mucho en la plataforma digital Filmin Latino para las constantes proyecciones a los educandos. Más que carencias quizás habría que reforzar la capacitación y dar continuidad a la creación de la mediateca en aras de contar con un acervo y una memoria fílmica regional.

9. ¿Qué influencia cultural tiene la Cineteca en el entorno más cercano? ¿Y en el país? ¿cómo se difunde la memoria filmada?

Una cineteca es como una catedral para el devoto, el espacio donde se cumple una liturgia, la posibilidad de acceder a la cultura cinematográfica sin falsos distractores mercantiles, un anhelo cumplido por muchos de nosotros en un momento clave en el que existe un dinamismo y creciente interés en la producción cinematográfica regional. Su influencia cultural es propiciar la confluencia alrededor de una comprometida cinefilia, la apropiación del espacio por parte del talento emergente que tiene la posibilidad de dar a conocer sus producciones de manera digna y profesional. De paso, la existencia de la cineteca nos pone al nivel de cualquier ciudad del mundo en cuanto a oferta cinematográfica se refiere. Hasta hace algunos años el cineclubismo, con su valiosa vocación formativa aunque gregaria, era la única posibilidad de escape ante la aridez prevaleciente. En estos años la Cineteca Tijuana se ha convertido en un polo exhibidor de interés para distribuidores y cineastas del centro y las distintas regiones del país.

La Cineteca se ha convertido en un polo exhibidor de interés para distribuidores y cineastas del centro y las distintas regiones del país

Conferencia de Gabriel Trujillo y Carlos Sarabia en el Lobby de la Cineteca Tijuana

10. ¿Cómo promueven desde la Cineteca el conocimiento, investigación y desarrollo del cine en el país?

Como hacía mención anteriormente, se cuenta con un consistente programa permanente de exhibiciones para escolares de prácticamente todos los niveles educativos. También continuamente se ha utilizado el cine como una herramienta pedagógica (en la que fielmente creo) en sesiones concertadas con maestros o tutores. Y es que a veces puede resultar más efectiva -eso pienso yo- una clase de psicología viendo *Confesiones en el diván* (Percy Adlon, 2010) o de periodismo y comunicación con *Un día más con vida* (Raúl de la Fuente y Damian Nenow, 2018, sobre las andanzas como corresponsal de guerra de Ryszard Kapuscinski), que una sesión de dos horas en el aula poco documentada e imaginativa. Quizás digo esto a título muy personal, debido a que por mi trabajo nocturno en la etapa universitaria me cerraban la puerta en mi primera clase de literatura. La opción a la mano quedaba al fondo del pasillo donde se encontraba el cineclub de la universidad con proyecciones en 16 mm. Claro, me fue mal en teoría literaria pero lo compensé ampliamente viendo el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano y la *nouvelle vague*, entre muchas otras cosas formativas... a la larga me ha ayudado.

11. ¿Tiene alguna relación la Cineteca con las escuelas de cine?

Sí, en Tijuana existe un par de universidades con una licenciatura en cinematografía, también las escuelas de comunicación están ligadas a esta disciplina en

cierta manera. En los años recientes, se ha visto a su vez un mayor interés por la capacitación a través de cursos, talleres y clases magistrales enfocadas a las distintas facetas del quehacer cinematográfico. Incluso hay quienes de Tijuana van a la Ciudad de México y buscan ingresar a las dos escuelas principales de cine: el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el antiguo CUEC ahora convertido en la ENAC, y de las que egresan los principales cineastas del país.

La Cineteca Tijuana en diversos momentos ha impulsado actividades en conjunto con estas escuelas de cine, locales y nacionales, en el campo de lo académico o como sede exhibidora de sus programas de cortometrajes, documentales y películas terminadas. Por ejemplo, con la Universidad de las Californias Internacional de Tijuana actualmente se colabora como sede del Festival Internacional de Cortometrajes «Corto Creativo».

12. ¿Cómo actúa la Cineteca en relación a festivales de cine nacional e internacional?

Desde un principio la Cineteca Tijuana mantiene una relación colaborativa con festivales de cine regionales, nacionales e internacionales. Localmente es sede del *Tijuana Foto Film* y *Baja California Film Festival*, cuyos programas incluyen premieres, conferencias, talleres y master classes. Con el *San Diego Latino Film Festival* de la vecina ciudad de California, en algu-

Mayor interés por la capacitación, cursos, talleres, clases magistrales enfocadas a las distintas facetas del quehacer cinematográfico

nas de sus ediciones se han hecho extensivos ciclos y premieres cinematográficas de este lado de la frontera; festivales del centro del país también han tenido como sede a la Cineteca Tijuana, como el *Festival Internacional de Cine Judío*, el *Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM)*, la Gira de Documentales Ambulante, y el *Festival Internacional de Cine para Niños (... y no tan niños)*, organizado por La Matatena desde hace más de veinte años. Recientemente, se coadyuva binacionalmente con el *Festival Internacional de Cine Humano*, que como su nombre lo indica promueve propuestas

Un buen porcentaje del público son estudiantes que cursan una licenciatura en cine, comunicación o literatura, fundamentalmente

fílmicas sobre temas de derechos humanos y contra la discriminación.

13. ¿Cómo apoya el Ministerio de Cultura a la Cineteca?

Como lo mencioné al principio, la Cineteca Tijuana está adscrita al Centro Cultural Tijuana que a su vez es una institución descentralizada perteneciente a la Secretaría de Cultura Federal (o ministerio de cultura). Lo que de entrada implica que cuente con un presupuesto propio destinado principalmente al pago de regalías de los diversos programas de exhibición a lo largo del año, los ciclos de conferencias y el apoyo a los programas de los creadores independientes. Al pertenecer al sector cultural se ve beneficiada a su vez de los programas de instituciones hermanas del gremio, particularmente de la *Cineteca Nacional* y el *Instituto Mexicano de Cinematografía*. De igual manera, se trabaja

de manera permanente y coordinada con distribuidoras nacionales que ceden sus estrenos y películas de su acervo mediante el pago de derechos de exhibición.

14. ¿De qué manera se promueve el cine mexicano en la Cineteca? ¿Cómo se tiene en cuenta el cine internacional?

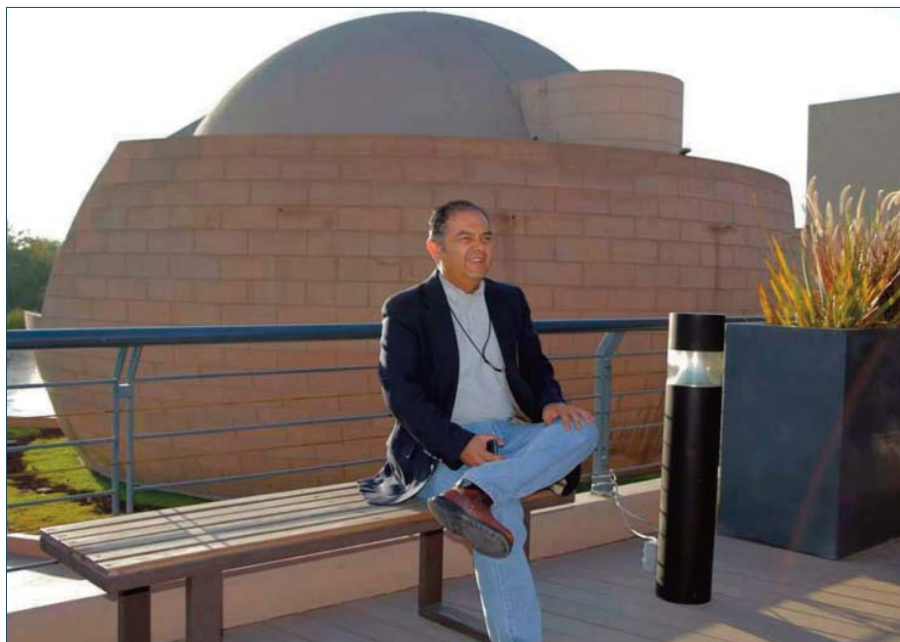

La difusión del cine mexicano es una misión y compromiso primordiales de la Cineteca Tijuana. Ciclos clásicos, de talento emergente, cintas restauradas, ciclos temáticos diversos y otras novedades nos llegan oportunamente a través de la *Cineteca Nacional* e IMCINE. El cine internacional es también la carta fuerte de la programación permanente, se privilegian las películas que tienen su lanzamiento en los principales festivales de cine (Cannes, Venecia, Berlín), distribuidas en territorio nacional por empresas privadas e independientes que adquieren sus derechos. Se mantiene también una colaboración constante con las grandes distribuidoras internacionales (las majors Universal, Paramount, Warner Bros.), para la salida de aquellos estrenos que tienen un perfil comercial pero también cultural (*Roma*, de Alfonso Cuarón, *El irlandés*, de Martin Scorsese, *Joker*, de Todd Phillips).

15. ¿Cómo contribuyen los estudiantes universitarios a la Cineteca y, a su vez, cómo se benefician?

Un buen porcentaje del público de la Cineteca Tijuana (no el que se quisiera todavía) son estudiantes que cursan una licenciatura en cine, comunicación o literatura,

tura, fundamentalmente. Hay otros estudiantes que están involucrados en la organización de los festivales de cine de los que somos sede, y a otros tantos se les programa por solicitud directa de sus maestros ciclos temáticos o funciones especiales que tienen que ver con alguna asignatura en específico. Es normal también que sea el sector a los que van dirigidos algunos de nuestros programas de actividades, como conferencias magistrales, foros de análisis y master classes sobre tópicos especializados del quehacer cinematográfico (guion, fotografía, edición, etc.). Una iniciativa importante por parte del Centro Cultural Tijuana este año es la convocatoria (abierta todavía) para la «Producción de Opera Prima de Cortometraje Carlos Monsiváis», dirigida a jóvenes de hasta treinta años y dotada por 100 mil pesos moneda nacional (poco más de 4 mil euros).

16. Alguna opinión, comentario o información más que quieras aportar

La Cineteca Tijuana es una realidad desde hace ocho años y medio, un anhelo de muchos durante tanto tiempo que viene a cumplir una función determinante: difundir la cultura cinematográfica en la primera trinchera de México y Latinoamérica, lo que representa un acto de resistencia cultural ante el país vecino y su fábrica de sueños hollywoodense. Se le instituyó el nombre del escritor mexicano Carlos Monsiváis por ser éste un cinéfilo genuino y generoso, visitante consuetudinario de la ciudad a la que aportó su conocimiento en memorables conferencias y escritos sobre la frontera y la cultura binacional. En ese sentido, y al cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento del autor de *Amor perdido* y *Días de guardar*, nuestra más modesta aspiración es honrar su memoria con una consecuente y comprometida cinefilia.

