

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**La importancia de la crítica de cine para el desarrollo de la industria:
El caso ecuatoriano**

David Guzmán Cuesta
Paúl Mena Erazo, M.A., Director de Tesis

Tesis de grado presentada como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Periodismo Multimediales

Quito, diciembre 2014

**Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas**

HOJA DE APROBACION DE TESIS

**La importancia de la crítica de cine para el desarrollo de la
industria: El caso ecuatoriano**

David Guzmán

Paúl Mena Erazo M.A.
Director de Tesis

.....

Eric Samson M.A.
Miembro del Comité de Tesis

.....

Hugo Burgos Ph.D.
Decano del Colegio de Comunicación
Y Artes Contemporáneas

.....

Quito, diciembre 2014

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad San Francisco de Quito y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo de investigación quedan sujetos a lo dispuesto en la Política.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombre: David Guzmán Cuesta

C. I.: 171656805-8

Fecha: 11 de diciembre del 201

DEDICATORIA

A mis padres, porque todo lo que soy y todo lo que hago es por y para ellos.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi familia porque sin ellos simplemente no estaría escribiendo estos agradecimientos.

Gracias a todos mis entrevistados y fuentes. Gracias también a mis profesores que me han formado académicamente estos cuatro años. Especialmente a: Eric Samson, Paúl Mena, Tomás Ciuffardi, Santiago Castellanos, Ana María Garzón y Arturo Yépez. Gracias por toda la enseñanza y ayuda.

Gracias a Carolina, Chobo y Daniel por ser los mejores amigos estos cuatro años.

RESUMEN

La investigación principal de esta tesis se basa en la crítica de cine de ficción en el Ecuador. Probando que esta disciplina periodística es necesaria para el crecimiento y la dinámica de la industria del cine, se evaluará el desempeño de El Comercio, El Universo y El Telégrafo con los contenidos manejados frente a los tres primeros estrenos nacionales del 2014: *Quito 2023*, *Saudade* y *Feriado*.

El siguiente producto periodístico es un documental de televisión de 9 minutos 40 segundos. Titulado “Cine Ecuatoriano: Pasado, presente y futuro”, este documental recopila a las voces más autorizadas de nuestra industria incluyendo ejecutivos, directores, productores y escritores. Se repasarán los hitos que han formado al cine ecuatoriano de ficción actual, el presente que vive con un alto nivel de producción y una respuesta de audiencia decepcionante y reflexiones a futuro para revertir esa situación.

El último producto que la tesis produce es una recopilación de críticas de cine de ficción ecuatoriano estrenado en 2014 que cuenten con apoyo del Consejo Nacional de Cine (CNC). Desde *Quito 2023* a *Ciudad sin Sombra*, todos los textos fueron tratados, editados y publicados para generar ese ambiente fértil de discusión para el crecimiento del cine que se especifica en la investigación.

ABSTRACT

The main research of this thesis is based on film criticism in Ecuador. My work supports criticism as a journalistic discipline, which is necessary for the growth and dynamics of the film industry. Throughout this time, I evaluated the performance of *El Comercio*, *El Universo* and *El Telégrafo* and their contents regarding the first three fictional movie premieres 2014: *Quito 2023*, *Saudade* and *Feriado*.

To reinforce this thesis, I have made two journalistic products. The first one is a 9 minute 40 seconds television documentary: titled " Cine Ecuatoriano: Pasado, presente y futuro". This documentary compiles the most authoritative voices of our industry including executives, directors, producers and writers. You can see the milestones that have shaped the current Ecuadorian fiction film, the present situation where there is a high level of production but a disappointing audience response and reflections to reverse this situation in the future.

The final product is a collection of Ecuadorian fiction films reviews. Specifically, movies released in 2014 with economic support from the Consejo Nacional de Cine (CNC). From *Quito 2023* to *Ciudad sin Sombra*, all texts were treated, edited and published to generate discussions and that necessary fertile environment for the growth of film industry.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA	5
AGRADECIMIENTOS	6
RESUMEN	7
ABSTRACT	8
ABSTRACT DE INVESTIGACIÓN	10
INTRODUCCIÓN	11
PRIMERA PARTE: Revisión de la Literatura	12
Importancia del periodismo cultural.....	12
Importancia de la crítica de cine para el éxito de las películas.....	14
¿Cómo se escribe sobre cine?.....	17
SEGUNDA PARTE: Análisis Crítico	22
Monitoreo de medios.....	23
Quito 2023.....	23
Saudade.....	27
Feriado.....	30
CONCLUSIONES	34
La crítica y los medios.....	34
¿Quién escribe sobre cine?.....	35
El futuro de la crítica de cine.....	35
BIBLIOGRAFÍA	38
FORMATO 1 – TELEVISIÓN: CINE ECUATORIANO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO	41
RESUMEN	42
GUIÓN	44
FORMATO 2 – REVISTA iPad COLECCIÓN DE CRÍTICAS DE ESTRENOS ECUATORIANOS EN 2014	45
RESUMEN	46
CINE ECUATORIANO 2014	47
ANEXOS	76

ABSTRACT DE INVESTIGACIÓN

La crítica es uno de los factores más importantes en el crecimiento y la dinámica de la industria del cine. La producción cinematográfica en el Ecuador ha crecido notoriamente en los últimos años, pero la cantidad y calidad de críticas que los principales medios impresos del país publican no han ido de la mano en este progreso. Esta investigación posiciona a la crítica como una de las variables más importantes para el crecimiento, o en este caso el nacimiento, de una industria y estudia y monitorea a tres de los principales periódicos del Ecuador. Sus movimientos, cantidad de artículos informativos que publican, cantidad de artículos críticos impresos o web y una evaluación de calidad y contenido de cada uno de ellos. La investigación y el monitoreo de medios, gira alrededor de las primeras tres películas nacionales estrenadas en el año 2014: *Quito 2023*, *Saudade* y *Feriado*.

Keywords: cine, Ecuador, crítica, medios

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, los estudios de periodismo cultural son inexistentes (Cruz y Rosero 2012). El consumo de periodismo cultural se ve limitado por los medios masivos, que “tienen un diferente grado de interés frente a esta temática” (Cruz y Rosero 2012). El ecuatoriano promedio ve a las notas de cultura publicadas como “otras” y en el espacio más pequeño que la prensa escrita da a cualquier nota (en promedio las notas culturales se diagraman en 1/32 de página) (Cruz y Rosero 2012).

El cine ecuatoriano es un cine que todavía sigue en desarrollo. Para muchos expertos, la distribución, la fecha de estreno y las críticas que una película reciba son los tres factores más importantes para el éxito de la misma (Litman 1983). Este género del periodismo cultural es necesario para el desarrollo de la industria y muy poco incursionado en el país y las siguientes cifras lo demuestran.

En prensa escrita, el 85% de las notas culturales son de género informativo, de éstas, el 36% son noticias, el 34% cortos, el 26% notas breves, 3% perfiles, e 1% fotonoticias, el 0,1% informes y el 0,1% final infografías. A los géneros interpretativos les corresponde sólo el 8,3% de las notas culturales publicadas y al análisis y opinión el 1,1% (Cruz y Rosero 2012).

Con indicios a un posible “boom del cine ecuatoriano”, la crítica es más necesaria que nunca. “Existen nuevas voces en el cine ecuatoriano, pero para que esa voz tenga autoconciencia y sea reflexiva, tiene que existir la crítica. La crítica debe ser el vínculo entre la película y el público. Para el desarrollo de la industria la crítica es clave” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014). En 2013 se rompió un récord estrenando más de una decena de películas de ficción nacionales y si bien la oferta subió notoriamente, la demanda no

respondió como se esperaba y el número de espectadores fue mucho más bajo del que se esperaba (Yépez 2013).

¿Hace falta publicidad, información o cultura? En una investigación internacional de Basuroy, Chatterjee y Ravid (2003) se llega a la conclusión que los críticos de cine dan publicidad e información, crean reputaciones y crean una cultura de consumo en la gente. Esta investigación estudia qué tan importante es la crítica de cine el éxito de una película y cuál es la situación ecuatoriana con sus estrenos del 2014.

Los críticos de cine juegan un papel crucial en apoyar a películas independientes. Nosotros podemos ser más útiles que nadie en ese aspecto, ya que el cine independiente lucha para conseguir dinero, publicidad, presupuesto y acceso a salas (Morgenstern 2006).

El desarrollo de crítica de cine podría crear una dinámica muy favorable (a nivel cultural y económico) entre público, críticos y cineastas. Una relación que existe en muchos lugares del mundo y que los medios nacionales jamás crearon. “La crítica, mala o buena, enriquece a la obra. Crea una memoria sobre la misma y es considerada lo suficientemente interesante para que alguien piense alrededor de ella. Sin crítica la película es intrascendente” (Anamaría Garzón, entrevista personal, marzo 2014).

PRIMERA PARTE: Revisión de la literatura

Importancia del periodismo cultural

Escribimos por reflejo humano. Escribimos sobre lo que nos rodea. “No hay ser humano que no sienta necesidad de estar en contacto con las creaciones y acciones de los demás” (Lino 2014). Obtenemos conceptos partiendo del lenguaje, el mundo adquiere sentido

sólo cuando lo traducimos lingüísticamente (Chillón 1999). Como parte del mundo y la sociedad, la cultura no es lujo, es “una necesidad íntima del ser humano en su afán de elevación y cuyo servicio debe estar en el periodismo” (Prado 2005).

El periodismo cultural es una especialización o subcampo de la profesión y como todo subcampo profesional “tiene su propia lógica, reglas y regularidades” (Bourdieu y Wacquant 2005).

El periodismo cultural es “una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las bellas artes, las corrientes de pensamiento, las ciencias sociales, la llamada cultura popular y tantos otros aspectos que se relacionan a la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental” (Rivera 1995).

Entre esos productos entra el cine. “Como con otras artes y actividades culturales, el cine inspira una necesidad humana de explicar nuestros sentimientos y respuestas sobre una película. Escribir sobre películas ha sido una parte fundamental de la cultura cinematográfica desde su inicio” (Corrigan y White 2004). El periodismo cultural y, por consiguiente crítica de cine, es entonces inevitable, importante y necesario.

Es importante que exista periodismo cultural, porque es la única parte divertida del periódico. El único momento en que uno deja de estar pensando en política y todas esas tonterías del narco. La sección cultura es un descanso. Ojalá hubiera más suplementos culturales para que la gente adquiriera más cultura, tuviera mayores conocimientos y se divierta más (Rius 2014)

Importancia de la crítica en el cine para el éxito de las películas

Cuando alguien compra un bien o consume un producto siempre pide referencias sobre el mismo. “La opinión de expertos es vital para el consumo de bienes” (Basuroy, Boatwright, Kamakura 2006). Las preguntas más frecuentes de un consumidor suelen ser sobre la calidad, funcionalidad y experiencias del producto. En base a eso, expertos concluyen que “las reseñas son una valiosa fuente para que los consumidores tengan acceso a información calidad del producto” (Chen, Liu y Zang 2012).

En la industria cinematográfica es donde estos artículos y reseñas críticas toman más importancia. “Los críticos y sus artículos se impregnan en muchas industrias y son particularmente importantes para la industria del entretenimiento” (Handel 1950). El cine no vende bienes, ni productos, vende entretenimiento. “Las películas son objetos intangibles consumidos por placer, no por beneficio económico” (Eliashberg y Shugan 1997).

Entonces, ¿Por qué consumimos cine? El consumo de productos como este, donde se busca entretenimiento, diversión y placer es “un estado principalmente subjetivo de la conciencia con una mezcla de significados simbólicos, respuestas hedónicas y criterios estéticos” (Holbrook and Hirschman 1982). Básicamente, como cualquier producto artístico de masas.

La definición de un crítico de cine:

Persona usualmente contratada por periódicos, medios televisivos y otros medios, quienes ven semanalmente películas lanzadas recientemente y proveen sus comentarios y visiones subjetivas para informar al público (Cones 1992).

Expertos como Jehoshua Eliashberg (1997) califican al trabajo de los críticos como “tan importante para alcanzar el éxito de una película como la película en sí”.

Si bien existen muchas variables (actores, presupuesto, publicidad, etc.), nadie sabe con certeza qué hace a una película exitosa (De Vany y Walls 1996) ; (Butler, De'Arno y Terry 2003). Dentro de todas las variables que condicionan el éxito en la industria del cine, la crítica profesional es una de las más curiosas. Los resultados de uno de los experimento de Barry Litman, uno de los más reconocidos en su campo, indican que el uso de distribuidoras grandes, la fecha de lanzamiento (finales de año es el más fuerte) y la reacción de críticos frente a la película son los factores más importantes para el éxito de la misma (Litman 1983).

Los consumidores de cine usan información sobre la calidad de las películas para tomar la decisión de qué película ver, no la decisión sobre si ir o no al cine (Reinstein y Snyder 2005).

Respaldando de cierta manera la teoría que una de las variables más importantes para el éxito cinematográfico es la crítica, un estudio compara su fuerza con las de presupuesto y celebridades. Las conclusiones de Basuroy, Chaterjee y Ravid (2003) son que “cuando las críticas son mayoritariamente positivas, ni el presupuesto ni las celebridades influyen en los ingresos”, por otro lado, “cuando las críticas son negativas, el presupuesto y las celebridades pueden ser una fuerza contra ello”, no siempre de manera exitosa.

La cantidad y el acceso a reseñas cinematográficas ha crecido explosivamente en los últimos años gracias al internet (Chen, Liu y Zang 2012). Según *The Wall Street Journal*, al menos un tercio de las personas estadounidenses que van al cine escogen qué películas ver por sus críticas positivas. “Parece que los críticos tienen al menos alguna influencia sobre algunos” (Simmons 1994). Si los críticos se forman como líderes de opinión que influyen a su público, entonces influyen también en el éxito comercial de la película (Weiman 1991). La evidencia final que confirma que la crítica afecta las ganancias de una película, es la

creación de “falsos críticos de cine por Sony Pictures para escribir reseñas de sus películas” (Butler, De`Arno y Terry 2003).

Con la prueba clara que las reseñas afectan directamente al rendimiento del producto, los críticos toman dos funciones muy claras, influenciadores y predictores (Eliashberg y Shugan 1997). Influenciadores cuando el público sigue su opinión y determinan el éxito comercial del estreno de la película, es decir, “personas poco informadas que frecuentan el cine deberían seguir las opiniones y elecciones de los críticos”. Predictores cuando la influencia de los críticos en ingresos iniciales de la película es mínima ya que el público escoge ver esa película por otros factores (tráiler, publicidad, actores, boca a boca). A la larga, la opinión del crítico podría predecir si el público disfrutará o no de esa película. En ambos casos, existe la excepción a la regla donde películas con malas críticas puedes tener éxito, así como otras no a pesar de sus buenas reseñas (Eliashberg y Shugan 1997).

El estudio de Eliashberg y Shungan (1997) que propone estas dos perspectivas de los críticos, concluye que aunque el éxito temprano en taquilla depende de críticas, distribución y publicidad, las reseñas condicionan muy poco el éxito temprano de las películas. Por otro lado, sí influyen los ingresos totales y la cantidad de semanas que está en cartelera, por lo que “los críticos de cine son más influenciadores que predictores”.

Estudios más recientes, llegan a la conclusión que los críticos actúan de ambas maneras, como influenciadores y como predictores. Actúan de lo primero cuando el crítico es ese primer amigo que te da la perspectiva inicial de las películas que juegan un papel muy importante para generar su éxito (Butler, De`Arno y Terry 2003). Esa primera persona que fue influenciada por esa crítica positiva influencia a otro consumidor a ver una película, éste influencia al siguiente y el siguiente al siguiente con el boca a boca. Las reseñas positivas

“roban negocio a las otras películas” y crea éxito temprano que “no quita dinero ni público ganado para las siguientes semanas, de hecho, suma a los ingresos totales” (Reinstein y Snyder 2005)

En ambos casos, los críticos influenciaron el estreno de la película o predijeron de manera acertada el declive de la misma con el paso del tiempo, por lo que actúan de ambas maneras: influenciadores y/o predictores (Boatwright, Basuroy, Kamakura 2006)

En conclusión, podemos decir que “mientras existan más críticas de cine, positivas o negativas, se conseguirán más ingresos” (Ravid 1999). Se suele decir que toda publicidad es buena publicidad. Según estas investigaciones, la cantidad de gente que va a ver una película depende de si el público concuerda o no con la reseña leída (Austin 1983). Con una crítica, “una mala película gana algo de ser tan mala (para) una buena película, aparentemente es un esfuerzo para alcanzar mayor excelencia” (Eliashberg y Shugan 1997).

En el caso ecuatoriano, el productor de cine Arturo Yépez sostiene que “la crítica ayudaría a la industria porque podría hacer a directores, productores, actores, escritores, etcétera, a darse cuenta que nuestra producción todavía deja mucho que desear”. Por otro lado, vemos que el mercado ecuatoriano es un mercado sin muchas alternativas todavía, por lo que para críticos, profesores y directores entrevistados, la crítica podría tomar la función de “educar espectadores”. “La crítica puede generar que el público esté suficientemente consciente de por qué quiere o no quiere ver algo y ser lo suficientemente crítico para no tragarse la pastilla a la primera” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014).

¿Cómo se escribe sobre cine?

Como se dijo anteriormente, el cine, como otras artes y actividades culturales, inspira

una necesidad humana de explicar sentimientos y respuestas (Corrigan 2012). Pero escribir profesionalmente de una película no es un ejercicio fácil ni arbitrario. Expertos como Tim Corrigan y Patricia White, expusieron sus pautas para una buena escritura de cine en su libro *“The Film Experience”* (2004), este libro será la base para analizar las críticas que se encuentren en el monitoreo de medios. Citas y aportes adicionales de los entrevistados también serán expuestos y tomados en cuenta.

Primero debemos saber que escribir sobre una película involucra un juego entre su tema y su significado. “Los significados que decodificamos dependen del estilo y la organización de la película. Su significación histórico cultural, experiencia, pensamientos y respuestas, dependen del público” (Corrigan y White 2004). El crítico y escritor ecuatoriano, Eduardo Varas, ve esta relación de significados clave para que el crítico y el público formen un puente y establezcan un diálogo partiendo de la película. “El crítico traduce ese lenguaje cinematográfico que el espectador no siempre entiende” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014). Por ejemplo, lo que el espectador ve como tristeza, el crítico lo decodifica en iluminación y ambiente, así la próxima vez se podrá dar cuenta de esos detalles y se convertirá en un espectador más crítico. De cierta forma, la crítica pide atención a detalles a todas las partes que conforman una película (director, público) y generar ideas alrededor de la misma. “La crítica debe ser lo suficientemente perspicaz y densa para crear a esa película en un objeto de pensamiento” (Anamaría Garzón, entrevista personal, marzo 2014).

Aunque esta organización deje mucho espacio libre para la interpretación personal y en ciertos casos el ego del escritor, se debe estar consciente que ninguna película significa lo que el crítico quiere que signifique y “ningún crítico está por encima del espectador ni intenta darle lecciones de cine” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014). Hacer una reseña de

una película de manera muy personal e involucrando demasiado el “yo” no tiene ningún valor (Corrigan 2012). Para escribir de cine se debe tener un balance de opinión y objetividad crítica. En una reseña no puede existir nada gratuito, todo lo que se diga de una película debe estar sustentado y argumentado en su desarrollo.

La crítica no significa un “me gustó” o “no me gustó”, significa argumentar y poner en contexto lo que vemos. Para conseguir eso se necesita un bagaje de conocimientos de cine, cultura, sociedad y todo lo que hace y rodea una película (Diego Araujo, entrevista personal, abril 2014)

Un capítulo olvidado en muchos manuales de crítica de cine, incluido el de Corrigan y White, es la cuota de emocionalidad que una crítica podría tener. Uno de los críticos de cine estadounidenses más famosos de la historia, Roger Ebert, basó su enorme éxito en su “amor por las películas”. Esa pasión por el cine se notaba claramente en sus textos y en la manera de hablar en su show, ese vínculo emocional que Ebert creaba con las películas hizo que el público lo siguiera. “Cuando escribo sobre cine no alabo ni destrozó una película, escribo sobre lo que me emocionó tratando que eso emocione a los demás y los haga levantarse de su silla para ir al cine” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014). Según Andrade, ese vínculo emocional que un crítico puede llegar a tener con su audiencia es más fuerte que cualquier argumento técnico o crítico.

Contrastando con el libro de Corrigan y White, una crítica debe presentar “una evaluación clara sobre la película”, por lo que dar una buena o mala calificación o evaluación es el trabajo de un crítico, quien al final del día “puede decir lo que sea, alabar o destrozó una película con la suficiente gracia para que lo lean y argumentos que lo sustenten” (Eduardo

Varas, entrevista personal, abril 2014).

Por otro lado, conocer y anticiparse a tus lectores es parte esencial en el periodismo. Podemos relacionar el escribir sobre cine como “una extensión de conversaciones y discusiones que tenemos con amigos sobre una película, nos damos cuenta que los términos y el tono de la discusión cambia con el tipo de persona” (Corrigan y White 2004). El tipo de información, tono y lenguaje que usamos con cada tipo de lector depende de estos factores:

- ¿Qué tan familiarizados con la película está tu público?
- ¿Cuál es el nivel de interés de tu público hacia la película?
- ¿Qué sabe mi público sobre el contexto histórico y cultural de la película?
- ¿Qué tan familiarizados están mis lectores con términos de crítica y teoría de cine?

Existen dos maneras comunes de escribir de cine: las críticas y los ensayos analíticos. Si bien para esta investigación nos enfocamos en las críticas y reseñas, estos son elementos y características básicas que cada tipo de escrito debería tener:

Crítica de cine (Basados en el libro “*The film experience*” (Corrigan y White 2004) y en el Taller “*El ojo en el fotograma: Crítica y apreciación de cine*” de Marcela Ribadeneira y Eduardo Varas):

- Ensayo corto
- Describe brevemente la trama de una película
 - **Sinopsis:** Es el “qué” descriptivo de la película en acciones
- Provee información de fondo (acerca de actores, director, etc.)
- Revela premisa de una película: Lectura general e idea medular de la película
- Encuentra temas de la película: Temas que maneja la película y sostienen su premisa
- Expone una clara evaluación de la película para guiar a los lectores
 - **Caracterización de personajes:** ¿De dónde son y a dónde van?
 - **Tratamiento:** Modo en el cual el director cuenta la película en lenguaje

cinematográfico (Planos, movimientos de cámara, fotografía, vestuario, banda sonora, edición, etc.)

- **Convenciones de género:** ¿De qué género es la película? ¿Cumple, rompe, reinventa su género?
- **La intención del cineasta/ autor**

Una crítica debe ser clara y bien definida, puede tener un enfoque en particular (actuaciones, personajes, argumentos técnicos, entre otros) o hablar de la obra en general. Lo importante es que la crítica sobrevuele la película enganchando sólo en detalles de la misma sin dar spoilers (Anamaría Garzón, entrevista personal, marzo 2014)

Para una buena reseña, los autores sugieren una serie de preguntas que el crítico debe hacerse antes de ver la película:

- ¿Cómo se relaciona esta película conmigo?
- ¿Qué he escuchado sobre la película?
- ¿Me interesan los temas de la película?
- ¿Me interesa este cineasta o actor en particular?

Ensayo analítico:

- Análisis cuidadoso e interpretativo de una característica o tema de una película
- No expone una evaluación, sus lectores buscan conocer a la película en otra dimensión
- Tema concreto y segmentado
 - Formales: análisis de personaje, análisis narrativo, análisis estético
 - Contextuales: análisis comparativo, análisis cultural
- Expone evidencias y argumentos lógicos de la interpretación del autor

Finalmente, al ver la película, tomar notas es una parte esencial para escribir una crítica ya que “simula pensamiento crítico y genera observaciones productivas y precisas” (Corrigan

y White 2004). Aunque esto pueda ser “incómodo y poco natural” al estar en el cine, es importante para la crítica apunta factores como lo inusual en la película, eventos y técnicas recurrentes y oposiciones que van apareciendo en la historia. “El truco es escribir información útil sobre la historia y personajes y al mismo tiempo recordar elementos visuales, audio y otros detalles” (Corrigan y 2004).

Estas pautas descritas por expertos, serán la base para examinar los artículos de cine publicados por los medios en el Ecuador.

SEGUNDA PARTE: Análisis crítico

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación es necesario un estudio del comportamiento de medios de comunicación frente al estreno de una película ecuatoriana.

Hablando de falta de crítica de cine en los medios masivos, los medios escogidos son los siguientes en su versión impresa y web:

- El Comercio (impreso y web), como el periódico de mayor venta en la capital
- El Universo (impreso y web), como el periódico de mayor tiraje a nivel nacional
- El Telégrafo (impreso y web), como el periódico público más grande del país
- Otros medios (medios web que publiquen críticas), como alternativa a medios tradicionales

Se compró la edición de cada día de cada periódico y se visitó su página web de la misma manera en cada semana previa a la de un estreno ecuatoriano y la semana posterior. Se hizo un trabajo comparativo con las críticas encontradas en los medios principales y las bases de una crítica de cine que serán expuestas en el marco teórico.

Con los medios alternativos, se revisó y buscó periódicamente artículos de crítica y

comparar resultados cuantitativos entre los medios estudiados y estos nuevos medios web.

Todo artículo encontrado se archivó con fecha, URL (si necesario) y meta etiquetas para una búsqueda más ágil.

La muestra de películas para este análisis son: *Quito 2023*, estrenada el 21 de febrero del 2014, *Saudade*, estrenada el 7 de marzo y *Feriado* estrenada el 2 de mayo.

Los primeros resultados del monitoreo de medios realizado evidenció una clara falta de crítica de cine ecuatoriano en los periódicos principales del país.

QUITO 2023

	Artículos Informativos	Artículos Críticos
El Comercio	1	1
El Universo	1	0
El Telégrafo	2	1
TOTAL	4	2
Otros Medios	x	7

Monitoreo realizado del 9 de febrero al 12 de mayo del 2014

calidad a estas pocas publicaciones críticas.

Para *Quito 2023*, el primer

estreno ecuatoriano del año, se encontraron seis artículos. De esos, solamente dos tuvieron algún tinte crítico.

Se los comparó a estos artículos críticos con las bases de escritura de cine de Corrigan y White y opiniones de los expertos entrevistados expuestas en el marco teórico y se evidenciaron sus puntos fuertes y falencias con el fin de pasar un filtro de

“Quito 2023 en el proceso del cine ecuatoriano” de Flavio Paredes Cruz - El Comercio¹

¹ Anexo 1 (web)

El artículo publicado por El Comercio en su página web (el artículo no salió publicado en la versión impresa del diario) el martes 25 de febrero del 2014, es titulado “Quito 2023 en el proceso del cine ecuatoriano” y escrito por Flavio Paredes Cruz. El artículo comienza con una reflexión del presente y pasado reciente del cine en el Ecuador para después dedicar la segunda parte expresamente a la película dirigida por Juan Fernando Moscoso y César Izurieta.

La mitad de este artículo habla sobre el contexto en el que llega *Quito 2023*. Una auge reciente de producciones que cada vez atraen menos al público, “un público que ya de por sí lo piensa varias veces antes de hacerse de una boleta y una butaca para ver filmes de acá; por factores diversos pero también como si un prejuicio rondase sobre la calidad del cine nacional” (Paredes 2014). Si bien comparto en líneas generales lo expuesto por el periodista, esta primera mitad del artículo no es crítica de cine basándonos en lo expuesto en el marco teórico.

En cuanto a la segunda parte del texto, esta se asienta mucho más en territorio crítico sobre la película. “Quito 2023 es una película irregular, reproba en su hechura e ingenua en sus conceptos... cuyos puntos rescatables (la inmersión en un género nuevo en la cinematografía local y la producción de arte) no la salvan de su propuesta plana de futuro y distopía” (Paredes 2014). Los puntos evaluativos, las opiniones y argumentos que sustentan las mismas al hablar sobre sobre la película son evidentes en todo el artículo ¿Qué pasa con los demás?

Corrigan y White exponen entre sus puntos principales de una crítica, factores que este artículo no tiene. “Quito 2023 en el proceso del cine ecuatoriano” no describe brevemente la trama de la película ni provee información de fondo (acerca de actores, directores, etc.), dos

puntos esenciales al escribir crítica de cine. Estos puntos podrían ser obvios y descartables en cierto tipo de escritos, pero hace que el texto corra un riesgo muy grande que es caer en ser una reseña muy personal e interpretativa, característica negativa en la teoría y que puede llegar a hacernos pensar que el crítico no se preocupa demasiado en uno de los ejercicios previos a la crítica: conocer a tu público. Esta crítica no crea ese puente, o diálogo con el espectador que Eduardo Varas sugiere, el texto jamás hace que el lector sea partícipe de la idea del crítico, sólo argumenta los muchos errores y pocos aciertos que tiene la obra.

Al no tener una sinopsis, tomando la importancia de la misma que exponen Varas y Ribadeneira en su taller, el escritor no tiene acciones de dónde partir para encontrar su premisa y mucho menos las ideas y lecturas que deberían sostenerla. El crítico sostiene su reseña hablando mucho sobre el tratamiento y atributos técnicos de la obra, el problema es que no siempre son argumentados. “Luces que brillan sin explicación alguna, aplastar botones por aplastar botones, son acciones que no justifican sino sólo la pérdida de tiempo en cámaras” (Paredes 2014). En ninguna parte del texto encontramos el argumento que sostiene que esas luces “brillen sin explicación alguna”, argumentos que en el marco teórico se exige como base de una crítica. Una vez más, la crítica cae en espacios personales y en errores como hablar mucho de la actuación y poco (o nada) del personaje.

Este artículo difiere de los demás al dar un análisis de la película. Según el monitoreo de medios, se publican más del doble de artículos informativos sobre artículos críticos en los medios estudiados. Si bien es muy valioso que exista aunque sea una mínima cuota crítica, podemos ver que no cumple con los parámetros básicos impuestos en el marco teórico.

“Quito 2023, una historia del futuro con un dictador de fondo” de Paul Hermann-El Telégrafo²

El siguiente artículo crítico en el monitoreo es “Quito 2023, una historia del futuro con dictador de fondo”, publicada por El Telégrafo el 6 de marzo del 2014. A diferencia del artículo anterior que contaba con una parte informativa previa a la crítica, este se centra solamente en *Quito 2023*.

Inicia de manera acertada, la primera mitad de párrafos cumple con lo que el artículo de El Comercio no. Cuenta brevemente la historia de la película y da información de fondo sobre directores, guionistas e inclusive productores.

En la segunda parte, donde se debe “exponer una clara evaluación para guiar a los lectores” (Corrigan y White 2004), es donde esta crítica cae. Los puntos que resalta (positiva o negativamente) sobre la película no son sostenidos con la fuerza que se espera. Esto hace que la sección interpretativa y, cabe la redundancia, crítica del texto, sea un ejercicio de observación más no de análisis. Por ejemplo, el periodista destaca a la vestimenta y escenografía de la película como “interesante y significativo ya que se emplearon materiales reciclados”. Este tipo de información no es en absoluto información crítica o analítica frente a la película, son detalles, datos adicionales e información que a la larga no aporta nada en un artículo crítico. “Una crítica debe tener “por qué” de sus elementos” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014). Según Corrigan y White, el crítico debería decodificar significados en la película, no hablar sobre lo que el público ya pudo ver o resolver al verla. El fallo de este artículo es caer en lugares obvios como “resulta interesante el concepto de la

² Anexo 2 (impreso y web)

vestimenta” (Hermann 2014), antes de crear un análisis y argumentos que sustenten las ideas expuestas.

Aunque el tratamiento de la película no está suficientemente argumentado, existen elementos que esta reseña sí cumple. La premisa y los temas que la sostienen si están presentes en este texto, al igual que una caracterización de personajes, un comentario en la actuación y también ideas sobre la intencionalidad del autor, se encuentran argumentados y puestos en contexto e imágenes para crear una crítica más cercana al público que si fue a ver la película. Esta cercanía a sus lectores, es uno de los puntos importantes previos al escribir sobre cine para Corrigan y White.

En conclusión, a esta crítica le falta esa evaluación que a la primera le sobra. Este artículo no va más allá de lo contemplativo al sólo contar lo que ya vimos en pantalla con detalles y juicios de valor que no terminan de sustentarse. Cumple con algunos de los puntos expuestos, pero no con toda la base impuesta en el marco teórico, por ende, esta es otra crítica que no sobrepasa los mínimos.

SAUDADE

	Artículos Informativos	Artículos Críticos
El Comercio	2	0
El Universo	1	0
El Telégrafo	2	1
TOTAL	5	1
Otros Medios	x	7

Monitoreo realizado del 9 de febrero al 12 de mayo del 2014

Para *Saudade*, el segundo estreno del año, los periódicos estudiados brindaron menos crítica todavía. En un total de seis artículos, solamente uno tuvo rasgos de opinión sobre esta película.

“¿Por qué me gustó Saudade?” de Alfredo Noriega - El Telégrafo³

El único artículo con tintes críticos que se publicó sobre *Saudade* en los tres medios estudiados se encuentra en la sección “Punto de Vista” de El Telégrafo. El artículo titulado “¿Por qué me gustó Saudade?” fue publicado el 6 de marzo del 2014 y escrita por Alfredo Noriega.

El artículo es claramente una columna u opinión personal del autor en los que difunde muchos pensamientos del cine ecuatoriano externos a *Saudade*. Tres cuartas partes del artículo hablan sobre el pasado del cine en el país y las relaciones e interpretaciones que el autor tiene con el mismo. “Recuerdo haber visto un par de películas y un par de documentales, a más de Luzuriaga, nadie iba más allá de un intento o dos de filmar; en suma, pura jactancia. Hubo que esperar el surgimiento de un grupo de gente ‘nueva’ para que la cosa empiece a tener algo de consistencia” (Noriega 2014). Esta primera parte termina con una introducción a *Saudade* como una película que “entra a una nueva temática” que evidentemente emociona al escritor.

En la última parte, donde por fin se habla de la película, el crítico destaca la temática, ambientación y personajes de la película de una manera muy directa y personal. “Me veo en ellos”, dice el escritor mientras escribe recuerdos de su infancia que esta película logró desempolvar.

En los parámetros impuestos a esta crítica le falta prácticamente todo. No existe descripción de la película, y sin sinopsis ni acciones claras, ¿cómo podemos ahondar en las ideas y motivaciones que las rodean? Tampoco existe información de fondo sobre directores o actores ni un mínimo de evaluación sobre la misma, la base de crítica expuesta en todo el marco teórico. En ningún lugar encontramos premisa de obra, temas que la sustenten y

³ Anexo 3 (impreso y web)

tampoco algo sobre tratamiento técnico del director hacia su película. Si bien con el título del artículo se entiende que todo rondará discursos personales, el autor ahonda demasiado con el “yo” al terminar su artículo con rasgos de crónica, contando dónde y cómo vio la película.

Existe un intento de dar cierto tipo de evaluación sobre lo que el crítico vio, pero todas esas intenciones mueren en opiniones. “La película de Donoso es eficaz; no tiene, a mis ojos, errores de guión (que puede no gustar, ¿y?)” (Noriega 2014). En esta cita, vemos claramente la falta de argumento del crítico al contar su opinión. ¿Qué es lo que hace al guión perfecto? El escritor no nos responde esto en ningún lugar del texto.

Este es otro artículo que no cumple con las bases previamente impuestas, aunque tiene una característica especial por sobre las demás. En la cita de Juan Fernando Andrade sobre crítica de cine, se destaca a la parte “emocional” que estos textos podrían tener. Contar las sensaciones que te deja la película y llegar a fibras del lector, lo que una crítica tradicional no siempre hace, es algo destacable de este artículo. “Para mí una buena crítica es la que me hace levantar de mi silla e ir al cine” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014), el aire sentimental de ésta reseña le da características diferentes (no necesariamente mejores o peores) que las demás ya que genera un puente directo con el lector. “A mí, Saudade me transportó a una parte de mi vida, dejándome ese sentimiento de añoranza alegre, de tristeza alentadora” (Noriega 2014). A pesar de eso, este artículo de opinión no cumple con las características descritas previamente.

FERIADO

	Artículos Informativos	Artículos Críticos
El Comercio	6	1
El Universo	2	0
El Telégrafo	8	2
TOTAL	16	3
Otros Medios	x	9

Monitoreo realizado del 9 de febrero al 12 de mayo del 2014

Con las cifras obtenidas, es evidente que *Feriado* es el estreno al que los medios de comunicación más han prestado atención. Su gran cantidad de artículos informativos contrastan con los de otras películas ya que *Feriado* fue noticia al ser la primera película ecuatoriana en presentarse en el prestigioso festival internacional *Berlinale*. Además, esta

película acaparó mucha atención al ser censurada con una calificación para mayores de 18 años según la Oficina de Espectáculos Públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Con esta polémica, la película fue recalificada y se convirtió en un tema que todos los medios cubrieron.

Se encontraron tres artículos críticos entre los medios estudiados. Dos cercanos a una crítica clásica y un análisis de masculinidad en la cinta realizado por El Telégrafo.

“La crisis como espacio de autodescubrimiento” de Flavio Paredes Cruz - El Comercio⁴

El artículo fue publicado el Viernes 2 de mayo del 2014 y escrito por el editor Flavio Paredes. Este inicia hablando un poco de la controversia en la censura que en un inicio tuvo

⁴ Anexo 4 (impreso y web)

Feriado, a continuación, expone una sinopsis corta, clara y en verbos de acción, como sugieren Varas y Ribadeneira en su curso.

La crítica acierta en muchos de los puntos y requerimientos mínimos impuestos. Se habla de los personajes, de su actuación, información adicional del director y actores, e inclusive se atreve a hablar un poco del género, característica que se debe topar al hablar de esta película es específico.

No obstante, existen ciertos puntos que esta reseña no topa o pasa muy por encima. Por ejemplo, el tratamiento cinematográfico que sugiere el marco teórico está limitado a “la cámara juega con la inocencia y la sencillez de la historia” (Paredes 2014). ¿Por qué la cámara es inocente y sencilla? No se encuentran argumentos para esto ya que el escritor no ahonda en el tema cinematográfico.

Otra observación sobre este texto, es que el escritor tarda en revelar la premisa de la película y, por consiguiente, no encuentra los temas centrales para sostener la misma. Paredes se centra en buscar analogías que justifiquen al feriado bancario en la película antes que hablar sobre las ideas y discursos que rodean a la verdadera premisa. Premisa que el mismo Paredes encuentra muy al final de su texto, “*Feriado* es una cinta sobre el crecimiento, que si bien retoma pasajes comunes en este tipo de relatos, halla ahí la clave para versar sobre el autodescubrimiento y la aceptación” (Paredes 2014). El problema está en que esta premisa es revelada a un párrafo del final del artículo, por lo que tampoco se puede ahondar en él.

Esta reseña de *El Comercio* ha sido una de las más completas que se encontró en la investigación. A pesar de eso, no cumple con la profundidad de puntos “obligatorios” del marco teórico y tampoco con la argumentación clara de los puntos que sí expone.

“Feriado, la crisis como excusa para narrar la intimidad” de Vanessa Terán Iturralde - El Telégrafo⁵

El artículo fue publicado el Viernes 2 de Mayo del 2014 y se divide en dos partes, una que habla de la historia que la película cuenta y otra en la que se resume la controversia de la calificación para mayores de edad que *Feriado* obtuvo inicialmente.

La primera parte funciona como una gran sinopsis. Cuatro párrafos que cuentan la historia de la película sin ningún aire crítico o evaluativo como sugiere el marco teórico. Esta larga introducción sólo cuenta lo obvio, lo que el espectador puede contar después de ver la película. Según Eduardo Varas, la persona que escribe sobre cine debe contar al público lo que éste no pudo ver decodificando el lenguaje cinematográfico. Evidentemente, esta crítica no hace nada de ello ya que carece de cualquier análisis de la historia tomando aires simplemente contemplativos.

A continuación, el artículo habla sobre la relación del director con su película y da información sobre su estreno en el festival *Berlinale*. Con citas del director justificando la información de su trabajo y contando lo que fue la experiencia vivida con la censura. Esta es una característica que ninguna guía para escribir crítica de cine marca, pero este artículo lo usa.

Parecería que se trata de un artículo puramente informativo por la pasividad con la que trata a la historia de la película y el tipo de información que da, pero hay partes en el texto que delatan juicios de valor y características críticas que un artículo informativo no debería tener. “Un aspecto de la cinta que salta a la vista es el gran trabajo de dirección actuarial (...) *Feriado* es una película intimista, que logra enganchar al espectador a través de un trabajo visual

⁵ Anexo 5 (impreso y web)

arriesgado y muy prolijo” (Terán 2014). Al topar estos dos temas, evidentemente críticos, se esperaría justificación o argumentos para los mismos como el marco teórico exige. Estos argumentos no aparecen en ninguna parte del artículo que es limitado en todas sus líneas y funciona como un reportaje antes que una crítica. El dilema es que un reportaje informativo no debería incluir los juicios cinematográficos que la escritora da, creando un artículo híbrido que no llega a nada concreto.

“Feriado u tantas maneras de ser hombre” de Lucrecia Maldonado - El Telégrafo⁶

El texto, publicado el miércoles 7 de mayo del 2014, está en la sección de columnistas de El Telégrafo. Es un texto meramente interpretativo y analítico sin tintes críticos. Se lo incluye como un artículo crítico ya que está mucho más lejos de ser informativo y principalmente porque según el libro de Corrigan y White, existen dos maneras de escribir sobre cine, la crítica y el análisis. Este texto de Lucrecia Maldonado es evidentemente un análisis.

Ya que este artículo no entraría en la evaluación realizada con los demás, se puede decir que cumple con las bases de un análisis crítico propuestas en el marco teórico. Este tipo de textos “no exponen una evaluación, busca que sus lectores vean a la película desde otra dimensión” (Corrigan y White 2004).

Según la teoría utilizada, este es un análisis formal ya que es centrado en personajes puntuales y en características de los mismos. Siendo este el caso de el tipo de masculinidad que cada personaje en la película expone, es un análisis que cumple con las bases además de

⁶ Anexo 6 (impreso y web)

ser una mirada y percepción interesante que todos los otros artículos críticos previamente analizados dejaron pasar.

CONCLUSIONES

Las cifras revelan una clara falta de crítica a películas ecuatorianas por parte de los tres periódicos más relevantes del país, especialmente de El Universo, que registró cero artículos críticos. La situación de la crítica de cine, va de la mano con la situación de nuestro movimiento cinematográfico en sí. El cine en el Ecuador, “no tiene todavía ni tanto peso ni tanto público para generar sus productos. Si la gente no va al cine, mucho menos va a leer sobre cine” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014).

Con el análisis realizado, se llega también a la conclusión que los pocos artículos críticos publicados por los medios estudiados no están bien hechos. Estas reseñas nunca cumplen con todos los estándares impuestos por el marco teórico.

La crítica y los medios

Este cine está todavía lejos de ser industria, y esta crítica lejos de ser la “influyente o predictora” que, en los medios internacionales, ha demostrado jugar un papel clave en el éxito de una película. No es justo culpabilizar solamente a los medios por no dar espacio a un periodismo “sofisticado” como la crítica. Mucho peor cuando el aire de “pseudo industria” siempre ha sobrevolado nuestro cine, que a los medios no les interese gastar su espacio y dinero en una disciplina tan segmentaria es de cierta manera entendible.

El problema radica en la forma que estos medios abordan al cine nacional. Las cifras obtenidas del monitoreo de medios, dejan concluir que estos se limitan a un periodismo cine y a escribir artículos informativos del mismo. “Hay una falencia en cuanto al interés que genera

el cine en la prensa ecuatoriana porque cae en la sección rosa de chismes y farándula. No existe prensa seria porque no hay, o hay muy pocos críticos serios y formados” (Arturo Yépez, entrevista personal, abril 2014).

¿Quién escribe sobre cine?

El problema de enfoque que evidentemente sufren los medios nacionales al hablar sobre cine parte de los periodistas que están escribiendo sobre el mismo. Sabiendo que a los periódicos “nunca interesó tener gente que haga crítica” (Anamaría Garzón, entrevista personal, marzo 2014), el encargado de escribir notas sobre cine el periódico termina siendo un periodista cultural, no un crítico. Para Anamaría Garzón, es más fácil para los medios tener alguien que escriba sobre todo, entre eso, de cine. Las consecuencias en los pocos artículos críticos que existen son evidentes, ha quedado demostrado que la poca crítica que se hace en los medios se hace mal.

“El redactor de *Cultura* no es quien debería escribir crítica de cine, el crítico debe especializarse y formarse exclusivamente en eso” (Diego Araujo, entrevista personal, abril 2014). El crítico inicia desde las salas de redacción de *Cultura* y el problema parte de ahí también ya que, el eje de estas redacciones, ha sido siempre el periodismo de cine, no el análisis del mismo. Los medios nunca posicionaron a la crítica y esto ha traído que directores no respeten el trabajo del crítico y que el público no sepa reaccionar cuando encuentra este tipo de artículos. ¿Qué queda entonces para la crítica en el Ecuador?

El futuro de la crítica de cine

En todas las películas de todos los medios estudiado, el rubro de artículos críticos de “otros medios” doblaba ampliamente el trabajo de los medios impresos más grandes del país.

Eso nos lleva a conclusiones sobre globalización, medios alternativos y manejo de nuevos focos de concentración información, el más grande, sin duda, es el internet.

Para el director Diego Araujo, “fuera importante que cada periódico tenga su crítico de cine” . Para muchos, es demasiado tarde para que los medios se preocupen de eso y costeen el lujo que es tener un crítico de cine en su redacción en el medio ecuatoriano. “La crítica pudo desarrollarse en medios impresos, pero ya pasó. Lo que les interesa ahora es expandir la crítica en su versión web porque ahí más espacio, más interés. La gente hace click sobre artículos o noticias de cine” (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014).

Las cifras de uso de internet en Ecuador corroboran estas afirmaciones. Según resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 43,9% de los ecuatorianos en espacio urbano usaron internet en el año 2012. Si bien no existen censos más recientes ni cifras más actualizadas de esos valores, podemos intuir que han crecido en el último año por el gran impacto e influencia de teléfonos inteligentes y tabletas. Basándonos en censos anteriores, las cifras en comunicación e internet sólo crecen con el pasar de los años. Podemos concluir que el espacio para toda la nueva información es el internet, el espacio para la crítica está en la web.

A estas alturas, ya no es necesario que estos medios grandes retomen la crítica en sus periódicos, no hay espacio y estamos conscientes de ello. Ahora es importante que estos mismos medios amplíen su interacción y enriquezcan su crecimiento en aspectos como la crítica en la web porque ahí es donde en realidad están enfocados los verdaderos consumos (Eduardo Varas, entrevista personal, abril 2014)

Si bien es decisión de cada medio el fomentar o no la crítica en sus plataformas web, otros medios como blogs o páginas independientes no han esperado su turno para entrar. Los cuadros revelan que estos medios producen más del triple de artículos críticos que El Comercio, El Universo y El Telégrafo juntos. La tecnología y la globalización ha hecho que la gente ya no se estanque en lo que estos medios masivos digan, ahora, el sector del público que lee sobre cine, se fija mucho más en el internet y lo que se publique y se diga desde ahí. “Todos estos nuevos medios digitales están haciendo el trabajo crítico que la prensa tradicional no hace” (Juan Fernando Andrade, entrevista personal, abril 2014).

BIBLIOGRAFÍA

- Andrade, Juan Fernando. Entrevista personal. (Abril del 2014)
- Araujo, Diego. Entrevista personal. (Abril del 2014)
- Austin, Bruce. (1983). *A longitudinal test of the taste culture and elitist hypotheses*. Journal of Popular Film and Television, 11.
- Basuroy, Suman., Boatwright, Peter., Kamakura, Wagner. (2007). *Reviewing the reviewers: The impact of individual film critics on box office performance*. Springer. Science + Business Media
- Basuroy, Suman; Chatterjee, Subimal y Ravid, Abraham. (2003) *How critical are critical reviews? The box office effects of film critics, star-power, and budgets*. Journal of Marketing, 67.
- Bourdieu, Pierre y Wacqant, Loïc. (2005). *Una invitación a la sociología reflexiva*. Argentina: Siglo XXI Editores Argentina
- Butler, Michael; De' Arno, De' Armond y Terry, Neil. (2003). *The determinants of domestic box office performance in the motion picture industry*. Southwestern Economic Review.
- Chen, Yubo; Liu, Yong; Zhang, Jurui. (2012). *When do third-party product reviews affect firm value and what can firms do? The case of media critics and professional movie reviews*. Journal of Marketing, Vol. 75. American Marketing Association
- Chillón, Albert. (1999). *Literatura y periodismo*. Barcelona: Universitat autònoma de Barcelona
- Cones, John W. (1992). *Film finance and distribution: A dictionary of terms*. Hollywood, CA: Silman-James Press.
- Corrigan, Timothy. (2012). *A short guide to writing about film*. Nueva York: Pearson/Longman
- Corrigan, Timothy y White, Patricia. (2004). *The film experience*. Boston: Bedford/St. Martin's
- Cruz, Pamela y Rosero, Santiago. (2012). *El periodismo cultural en los medios ecuatorianos*. Quito: Editorial Quipus
- Davidson, Adam. (2012, 26 de junio). *How does the film industry actually makes*

money?. The New York Times. Recuperado el 23 de marzo de 2014, de http://www.nytimes.com/2012/07/01/magazine/how-does-the-film-industry-actually-make-money.html?_r=0

- De Vany, Arthur y Walls, David. (1999). *Uncertainty in the movies: Can star power reduce the terror of the box office?*. Journal of cultural economics, 23.
- Eliashberg, Jehoshua y Shugan, Steven. (1997). *Film critics: Influencers or predictors?*. Journal of Marketing, 61.
- Garzón, Anamaría. Entrevista personal. (Marzo del 2014)
- Handel, Leo A. (1950). *Hollywood looks at its audience*. Urbana, IL: University of Illinois Press
- Holbrook, Morris B y Hitschman, Elizabeth. (1982). *The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings and fun*. Journal of Consumer Research, 9.
- Lino. (2014, 10 de febrero) *Periodismo cultural, por qué y para qué*. El Financiero. Recuperado el 22 de marzo del 2014, de <http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/periodismo-cultural-por-que-y-para-que.html>
- Litman, Barry R. (1983) *Predicting success of theatrical movies: An empirical study*. Journal of Popular Culture, 16.
- Morgenstern, J. (2006, 29 de abril). *Rumors of critics` demise are greatly exaggerated*. Wall Street Journal
- Prado, Carlos. (2005) *Periodismo Cultural*. Borriones. Recuperado el 22 de marzo del 2014, de <http://www.borriones.net/especial/pecultural.pdf>
- Ravid, Abraham. (1999). *Information, blockbusters and stars: A case of study of the film industry*. Journal of Business, 72.
- Reinstein, David A. y Snyder, Christopher M. (2005). *The influence of expert reviews on consumer demand for experience goods: A case of study of movie critics*. The Journal of Industrial Economics, Vol. 53.
- Ribadeneira, Marcela y Varas, Eduardo (26 de Abril del 2014). “*El ojo en el fotograma: Crítica y apreciación de cine*” (Taller). Quito, OCHO Y MEDIO.
- Rius. (2014, 10 de febrero) *Periodismo cultural, por qué y para qué*. El Financiero. Recuperado el 22 de marzo del 2014, de <http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/periodismo-cultural-por-que-y-para-que.html>

- Rivera, Jorge. (1995) *El periodismo cultural*. Argentina: Paidós SAICF
- Simmons, J. (1994). *A “thumbs up” pulls in the audience*. Wall Street Journal, Marzo 25.
- Varas, Eduardo. Entrevista personal. (Abril del 2014)
- Weiman, Gabriel (1991). *The influentials: Back to the concept of opinion leaders*. Public Opinion Quarterly, 55.
- Yépez, Arturo. Entrevista personal. (Abril del 2014)
- Yépez, Desirée. (2013, 29 de noviembre). *El cine ecuatoriano no atrae espectadores*. Plan V. Recuperado el 23 de marzo de 2014, de <http://www.planv.com.ec/culturas/cine/el-cine-ecuatoriano-no-atrae-espectadores>

FORMATO 1 – TELEVISIÓN:
CINE ECUATORIANO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

RESUMEN

Este documental de televisión de 9 minutos 40 segundos titulado “Cine Ecuatoriano: Pasado, presente y futuro”, repasa hitos que formaron al cine ecuatoriano de ficción actual, el presente que vive la industria con un alto nivel de producción y una respuesta de audiencia decepcionante y reflexiones a futuro para revertir esa situación.

Participan las voces más autorizadas del cine ecuatoriano: Juan Martín Cueva, director ejecutivo del Consejo Nacional de Cine (CNC), Tania Hermida, directora de *Qué Tan Lejos*, Arturo Yépez, reconocido productor, entre otros.

GUIÓN

TIEMPO	AUDIO	VIDEO
00:00 – 00:20	Audio de película respectiva	Escenas de <i>La Tigra</i> , <i>Ratas Ratonés Rateros</i> y <i>Qué Tan Lejos</i>
00:20- 00:50	Orígenes del cine ecuatoriano	Entrevistas: Juan Martín Cueva, Tania Hermida
00:50- 03:15	Hitos del cine ecuatoriano moderno	Entrevistas: Juan Martín Cueva, Tania Hermida, Arturo Yépez, Flavio Paredes y Eduardo Varas
3:15 – 4:35	Presente del cine ecuatoriano	Entrevistas: Juan Martín Cueva, Tania Hermida, Arturo Yépez, Flavio Paredes y Eduardo Varas
4:35 – 6:41	2014 en el cine ecuatoriano y su audiencia	Entrevistas: Juan Martín Cueva, Tania Hermida, Arturo Yépez y Flavio Paredes
6:42 – 7:10	Cifras de audiencia en 2014	Animación de cifras de audiencia de películas ecuatorianas

7:10 – 9:38	¿Qué se puede hacer al respecto? Futuro del cine ecuatoriano	Entrevistas: Juan Martín Cueva, Arturo Yépez, Flavio Paredes y Eduardo Varas
-------------	--	--

FORMATO 2 – REVISAR iPad:

COLECCIÓN DE CRÍTICAS DE ESTRENOS ECUATORIANOS EN 2014

RESUMEN

Recopilación de críticas de cine de ficción ecuatoriano estrenado en 2014. El principal parámetro de esta colección es que estas producciones cuenten con apoyo del Consejo Nacional de Cine (CNC), por esa razón, se dejaron fuera películas como *Novios por Esta Noche*, *Sexy Montañita*, entre otras.

Desde el primer estreno del año, *Quito 2023* hasta *Ciudad sin Sombra*, todos los textos fueron tratados con el marco teórico investigado, editados y publicados para generar ese ambiente fértil de discusión para el crecimiento del cine que se especifica en la primera parte de la investigación.

INTRODUCCIÓN

El cine ecuatoriano se encuentra en una etapa curiosa de su desarrollo. La cantidad de estrenos y producciones ha llegado a niveles insospechados años anteriores. Si antes un estreno ecuatoriano en salas era una novedad, el promedio de 12-15 largometrajes anuales es una cifra que habla de un claro crecimiento. Pero, ¿crecimiento en qué aspectos?

Si bien la bonanza en producción es un hecho, es innegable hablar también de un “divorcio” entre el espectador y el cine nacional. Las cifras hablan por sí solas y el 2014 es un año más que cierra con cifras decepcionantes a nivel de taquilla. Las historias no empatan, el espectador no se relaciona, el público desconfía de su cine.

Entre muchas otras razones, los medios de comunicación son uno de los culpables de este estancamiento. Se ha demostrado, con varios estudios, que la crítica de cine es uno de los factores más importantes para el desarrollo y crecimiento de una industria. En el Ecuador, esta disciplina periodística es prácticamente nula. Como amante del cine, primero, y como periodista, siento la necesidad de aportar de alguna manera al desarrollo de algo que quisiera ver completo algún día. Pienso que al cine ecuatoriano no se lo apoya hablando de él de manera condescendiente, se lo apoya viendo y analizando sus películas para que, eventualmente, las producciones futuras crezcan en un ambiente más crítico, más fértil y sean de mejor factura en todo sentido.

Es por eso que se ha recopilado críticas de todos los estrenos ecuatorianos de ficción de este 2014 (exceptuando *Novios por esta noche* y *La herencia*, *Sexy Montañita* y *Abedon* producciones que no tuvieron fondos directos del Consejo Nacional de Cine). Desde *Quito 2023* hasta *Ciudad sin Sombra*, artículos críticos escritos con una preparación y un estudio previo en el área. Disfruten.

David Guzmán Cuesta i

QUITO 2023

Luego de varios problemas políticos internos, un golpe de estado ha dejado al país en manos de militares. Quito es la última frontera, la ciudad ha sido cercada totalmente, cerrada y resguardada.

QUITO 2023

CRÍTICA

FICHA TÉCNICA

DIRECTORES: CÉSAR IZURIETA Y JUAN FERNANDO MOSCOSO

ELENCO: SILVIO VILLAGÓMEZ, JOSE LUIS VERGARA, ELVIRA DURANGO

DURACIÓN: 87 MINUTOS

GÉNERO: SUSPENSO / CIENCIA FICCIÓN

CALIFICACIÓN: ★★★★★

EL PRIMER LADRILLO

Hace tiempo que el cine ecuatoriano rebasó la frontera donde su mayor mérito era “ser cine ecuatoriano”. El récord de estrenos del año pasado fue de la mano con la decepción del público y las salas vacías; suficiente argumento para saber que algo falta en esta industria en el país. *Quito 2023* es un disparo arriesgado, a momentos desacentado e irregular. Se la puede ver como un intento incompleto que se unirá a la lista de buenas intenciones del cine local o como un esfuerzo válido para un género prácticamente desértico en el Ecuador.

Parece que en el país tenemos una alergia a nuestro cine, una pésima predisposición al ver que nuestro control de calidad jamás pasaría los estándares internacionales. Películas como esta fueron errores de décadas pasadas, en países donde la industria ya evolucionó. La pregunta es: ¿seguimos los mismos pasos y errores que nos estancan en el tiempo o nos saltamos el proceso directamente hacia el presente? *Quito 2023* se sacrifica y escoge lo primero. Algunos la van a odiar por esto, pero podría ser el gran paso para que otros cineastas escojan la segunda opción: saltarse el proceso.

La película inicia segura. Santiago y Marcos lideran al grupo de la resistencia, en una dictadura que convirtió a Quito en la única ciudad amurallada de Latinoamérica,

1 de 18

y gobernada por el General Ponce. Entre *bromances* de Santiago y Marcos, la película se vuelve un poco lenta y atropellada hasta el momento de la rebelión. Una rebelión truncada por el sonrojante presupuesto con el que contaba la cinta. Quito arde, pero nunca vemos Quito. A pesar de todos sus obvios limitantes, la historia sale a flote.

El guión y las actuaciones son satisfactorias mientras permanecen en la zona de confort. En escenas de mayor demanda, ambos aspectos se ven comprometidos por una evidente falta de fluidez y sentimiento. De todos modos, Villagómez logra construir un personaje y convencerlos con una buena actuación, quiteña, pero ya nadaf.

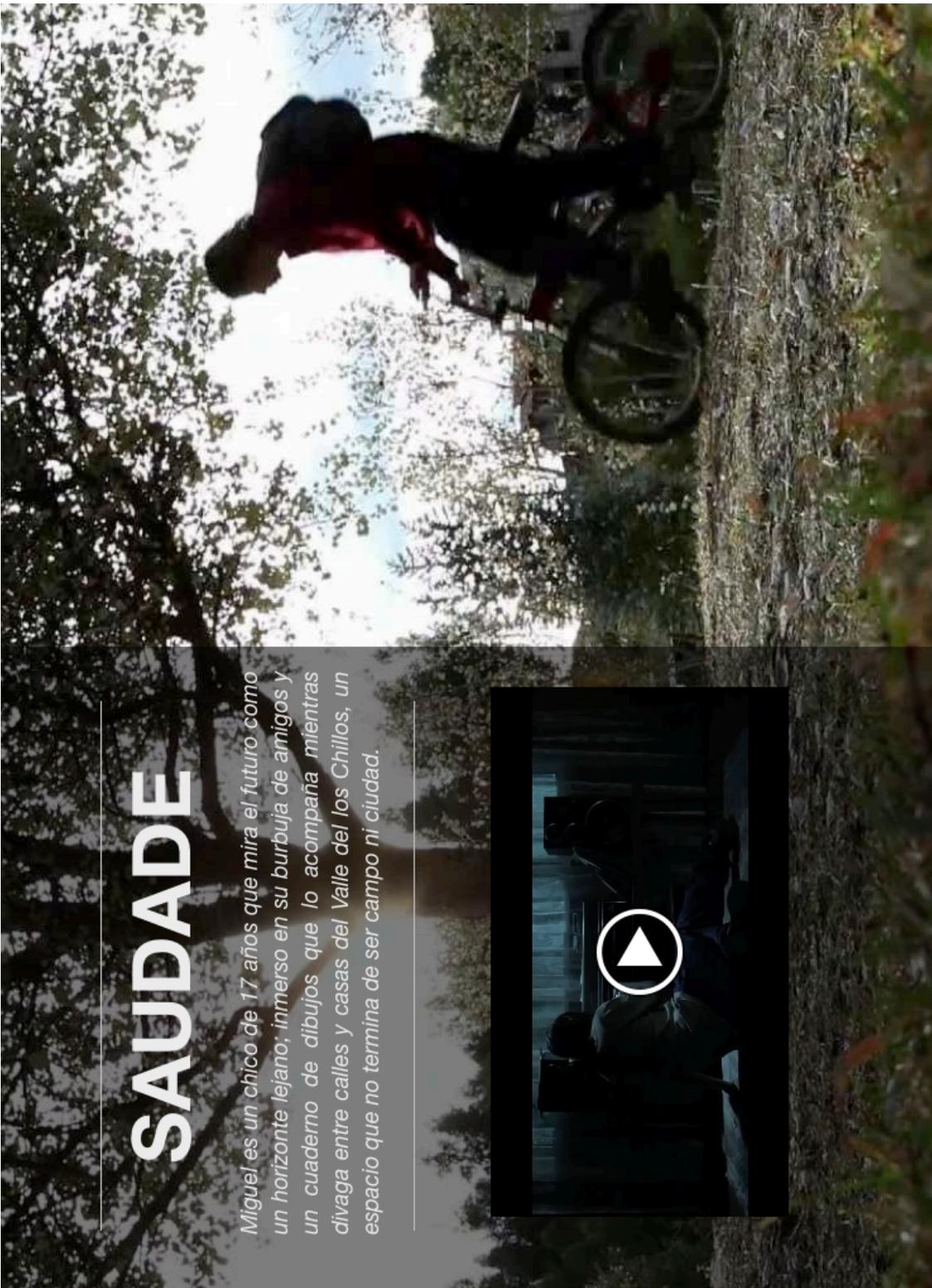
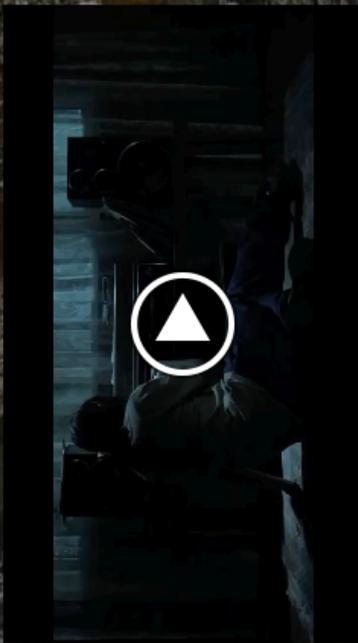
4

Con la materia de actuación aprobada, falta un rubro muy criticable en las últimas producciones ecuatorianas. Lo gracioso es que a este no le falta práctica sino le sobra esfuerzo. La fotografía excedida y empalagosa que abundaba en Sin otoño Sin primavera y Tinta Sangre (especialmente esta última) es bajada a niveles digeribles en *Quito 2023*. En Ecuador, parece que a algunos les gusta pavearse cuando les toca dirigir fotografía y se huele una actitud de “mira lo que puedo hacer” en cada toma. Afortunadamente *Quito 2023* no peca de eso y reparte la dosis cinematográfica uniformemente junto a una banda sonora inesperadamente buena.

Las adversidades económicas matan la ilusión de lo que la película pudo ser y no fue. Una guerra que no vemos, dos locaciones (muy bien producidas) de las que nos cansamos y personajes a momentos estáticos. Parece que *Quito 2023* tiene todo para fallar, pero contra todo pronóstico, explota los pocos recursos con los que cuenta. Dentro de lo posible, la película es lo mejor que pudo ser y se convertirá en ese primer e imperfecto ladrillo con el que inicia cualquier pared.

SAUDADE

Miguel es un chico de 17 años que mira el futuro como un horizonte lejano; inmerso en su burbuja de amigos y un cuaderno de dibujos que lo acompaña mientras divaga entre calles y casas del Valle del los Chillos, un espacio que no termina de ser campo ni ciudad.

CRÍTICA

UNA AUTOBIOGRAFÍA PINTORESCA

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR: JUAN CARLOS DONOSO
ELENCO: FRANCISCO BAQUERIZO,
JESSICA BARAHONA, JOAQUÍN DÁVILA
ROMOLEROUX
DURACIÓN: 100 MINUTOS
GÉNERO: DRAMA

CALIFICACIÓN: ★★★★★

La soledad es algo muy abstracto de poner en palabras. Se puede caer en metáforas fáciles, lugares comunes, imágenes huecas y terminar sin decir nada. Este problema no cambia demasiado cuando la soledad intenta convertirse en imágenes, *Saudade* es el ejemplo perfecto.

El primer trabajo del director Juan Carlos Donoso cuenta la historia de Miguel y su grupo de amigos ciclisteros del Valle de los Chillos. En el contexto de la crisis bancaria ecuatoriana de 1999, Miguel se enfrenta a problemas tan ordinarios que cualquier persona del público podría tener. El porqué del escenario financiero de la historia todavía no me explico. Tal vez porque va de la mano con la fragilidad e inestabilidad de la película en general, tal vez porque crea el ambiente de que todo se puede ir a la mierda en un segundo o tal vez para llenarnos de expectativas de desenlaces fuertes que a la final nunca aparecen.

Saudade es una película estéticamente preciosa. La fotografía está al borde del exceso pero termina siendo uno de los elementos más importantes para la

historia. El problema está en que *Saudade* no tiene historia para contar. La primera hora de película sobrevive a base de tomas muy bien trabajadas (algunas innecesarias) puestas una al lado de la otra intentando llenar ese vacío de un guión sin ganache y un giro un tanto obvio.

Con la excepción de Miguel, un personaje muy genuino y natural, los otros contrastan al ser demasiado tibios. El problema es que las historias personales de cada uno no son lo suficientemente interesantes. En general, *Saudade* intenta contar emociones sin trama y con otros recursos (música y cinematografía) que, sin duda, son un salto de calidad enorme en las producciones nacionales.

Saudade es una película bella, poética y con momentos técnicos que al cine ecuatoriano hacía falta desde hace ya mucho tiempo. Aún con todas estas cualidades a su favor, no deja de dar las sensaciones que es una historia demasiado propia, una historia que el director necesitaba sacar de su organismo para comenzar de cero. Y aunque una ópera prima en el cine es la carta de presentación más importante, pienso que Donoso tiene mucho más contar que una pintoresca autobiografía y entrará de manera fresca en nuestro cine.

1 de 11

FERIADO

Juan Pablo, de dieciséis años, viaja a la hacienda de su familia, donde está refugiado su tío, un banquero involucrado en un escándalo de corrupción, con su esposa e hijos adolescentes. Ahí, Juan Pablo conoce a Juano, un enigmático blackmetalero del pueblo cercano. Con él, Juan Pablo descubrirá un universo liberador ajeno al suyo.

FERIADO

CRÍTICA

FERIADO PONE PIES EN LA TIERRA

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR: DIEGO ARAUJO

ELENCO: JUAN MANUEL ARREGUI, DIEGO ANDRÉS PAREDES Y MANUELA MERCHÁN

DURACIÓN: 82 MINUTOS

GÉNERO: DRAMA

CALIFICACIÓN: ★★★★★☆

Juampi es un joven introvertido de 16 años que es forzado a pasar vacaciones de carnaval en la hacienda de su tío, un banquero acusado de corrupción en el feriado bancario de 1999. Entre diferencias y peleas con sus primos, Juampi conoce a Juano, un chico del pueblo que vive una realidad económica diferente a la suya. Juntos comparten la soledad y una amistad llena de descubrimientos y conflictos sentimentales.

Uno de los principales factores que *Feriado* tiene a su favor es la universalidad de su tema (por algo se la disfrutó hasta en Berlín). La naturalidad de personajes y el flujo continuo de la historia crean una atmósfera inocente que complementa su premisa y en la que cualquiera puede verse reflejado. Todos fuimos jóvenes y todos tuvimos la cara de Juampi cuando estábamos con nuestros parientes cargosos. Es cierto que hay mucha representación ecuatoriana en la película, pero *Feriado* no busca definir al ecuatoriano (o por lo menos sale de los estereotipos), ni busca complacer a un sector determinado de jóvenes, mucho menos contar

autobiografías. Busca contar una historia y punto, como cualquier película debería.

En el cine, la intención de contar una historia no es suficiente y es aquí donde el trabajo del director resalta. El trabajo de Araujo es minucioso, detallista y la historia y sus personajes se lo agradecen. *Feriado* cuenta con un trabajo, un cuidado y un amor

a personajes que carecía en recientes películas. Esto va de la mano con actuaciones, en su mayoría, destacables que no despidan una de otra entre personajes secundarios. Entre los principales, la buena química es determinante para el éxito de la historia. La pasividad de Juampi calza a la perfección con la actuación limitada pero justa de Arregui y el trabajo de Paredes

1 de 14

11

con el personaje de Juano es en momentos enmarcable. Lo mejor que se ha visto en bastante tiempo.

Técnicamente la película también es satisfactoria. Aunque al inicio se abusa de *shaky cam*, Araujo después olvida ese recurso y usa la cuota justa de pomposidad en fotografía. La selección musical es uno de los elementos más destacados por su mezclas muy bien razonadas de techno y metal. Ninguna canción está gratuitamente en la película, cada una de justifica de una u otra manera al espectador.

El aire juvenil de la película nunca se va y eso le juega malas pasadas a la obra. Específicamente hablando, el guión a momentos parece limitar las respuestas de personajes que evidentemente se encuentran en la "edad del burro", donde sólo repites con interrogante lo que el otro te dice. "Qué demente" – Juanpi responde: "¿Demente?"; "¿Por qué eres callado?" – Juanpi responde: "¿Callado?". El guión traiciona a su personaje principal que, afortunadamente, tiene esa simpatía y naturalidad para maquillarlo de buena manera.

Referirse al tema homosexual que maneja *Feriado* es casi inevitable. Los activistas GLBTI pensarán, con toda razón, que la obra no es lo suficientemente *queer* (pasa que *Feriado* no es una película con discursos de género). La homosexualidad que plasma es la más inocente, fluida y casi natural después de conocer a los personajes. *Feriado* no busca gritar ni *abogar* por los derechos de nadie, busca hacer justicia y ser lo más fiel

posible a su historia de descubrimiento y a su desemboque natural.

Feriado intenta no divagar y hacer su trabajo como película con un guión lo suficientemente fuerte y sincero para sostenerla. Entre atmósferas de crisis juveniles y descubrimientos adolescentes en los que muchos flotan, *Feriado* aterriza. Con la ciudad boca arriba, sí, pero entregando una película que los defensores del cine ecuatoriano necesitaban para reafirmar su fe, una fe que con esta película, muchos comenzarán a sentir.

A ESTAS ALTURAS DE LA VIDA

Daniel y Martín son dos amigos inseparables. Martín es un burócrata que busca superarse día a día, aunque en el fondo sabe que nunca va a salir de su escritorio de funcionario. Daniel es un jugador inestable y sin metas fijas, pero con un don para las matemáticas.

A ESTAS ALTURAS DE LA VIDA

CRÍTICA

A ESTAS ALTURAS DEL CINE ECUATORIANO

FICHA TÉCNICA

DIRECTORES: MANUEL CALISTO Y ALEX CISNEROS

ELENCO: MANUEL CALISTO, ALEX CISNEROS Y SONIA VALDÉZ

DURACIÓN: 86 MINUTOS

GÉNERO: COMEDIA-DRAMA

CALIFICACIÓN: ★☆☆☆☆

Muchas veces me han dicho que no todas las ideas están hechas para la gran pantalla. A estas alturas de la vida es una de esas obras que parte como idea interesante, pero agoniza en su transición y llegada al cine.

La película cuenta una historia irregular sobre dos amigos que han fracasado económica y socialmente mientras pasan sus fines de semana en la terraza de un edificio. Martín se niega a caer en el fracaso laboral añorando mejores días a base de sacrificio y trabajo. Por su parte, Daniel es un hombre inestable que sólo vive el momento. Alicia, una mujer que arrienda un departamento en el mismo edificio, entra en escena de manera forzada para romper esa extraña cotidianidad y descubrir un poco más de los personajes.

La historia que se intenta contar nunca llega a cuajar del todo y existen dos motivos directos. El primero, es el inocente e ingenuo guión que no aporta fluidez y ningún tipo de naturalidad en los diálogos. Todo se siente tan forzado que a momentos uno podría pensar que todas las conversaciones en la película son

• • • • •

irónicas y exageradas. Dejando a un lado los verdaderos toques de ironía y humor negro que Cisneros lanza como puñaladas a lo largo de la película, las conversaciones entre personajes parecen un mal chiste, una tomadura de pelo para la audiencia.

El segundo culpable para el fracaso de la cinta, es la actuación. El aire y el pasado teatral de los intérpretes es evidente y hace

que en cada situación donde es necesario un sentimiento real para enchufarnos, exista una grandilocuencia que nos distancia cada vez más de personajes e historia.

En cuanto a personajes, existe alguna luz en la relación complementaria entre Martín y Daniel. La dualidad de personalidades, como la de Tyler Durden y El Narrador en *Fight*

Club, rescatan algo de la intencionalidad psicológica y personal de la película. El escenario es la terraza y su vínculo el resentimiento social para formar entre los dos, diferentes ideas de repudio y odio al mundo

Los errores técnicos son aspectos imperdonables. *Lip sync* mal sincronizado y desenfokes fuera de lugar (a pesar que existen desenfokes intencionados), abren aún más la brecha entre público y película. Errores como estos son una falta de respeto y una muestra que la audiencia todavía es tratada como ingenua en el cine ecuatoriano. A esto se le suma un blanco y negro sin explicación, música poco adecuada para la historia, fotografía exagerada e innecesaria, y tantos elementos y objetos narrativos prestados de Hitchcock que llega a ser incómodo. La película llega a tomar tanto de *Hitch* que deja de parecer un homenaje.

Dentro de todo, *A estas alturas* de la vida no es una mala idea, pero peca de presentarse en la plataforma incorrecta. Los flashbacks, las entradas y salidas en negro, las locaciones y las actuaciones funcionarían de excelente manera en teatro. Tal vez la película encuentre una segunda vida allí, donde sería mucho más valorada y comprendida. En todo caso, la obra certifica que no toda buena idea es para el cine. Y aunque se realice para cumplir sueños de realizadores o actores, a estas alturas del cine ecuatoriano se debería pensar más en el público que en uno mismo.

OCHENTAISIETE

Era 1987 cuando Pablo, Andrés, Juan y Carolina se embarcaron en la aventura de creerse libres, pero dos segundos cambiarían todo para siempre. Lo que al principio parece solamente un reencuentro de viejos amigos los empuja poco a poco a querer rearmar la vida con las piezas de otras que se rompieron.

OCHENTAISIETE

CRÍTICA

MANERAS DE LIDIAR CON EL PASADO

FICHA TÉCNICA

DIRECTORES: DANIEL ANDRADE Y ANAHÍ HOENEISEN

ELENCO: NICOLÁS ANDRADE, MICHEL NOHER, FRANCISCO PÉREZ, ANDRÉS ÁLVAREZ Y JESSICA BARAHONA

DURACIÓN: 87 MINUTOS

GÉNERO: DRAMA

CALIFICACIÓN: ★★★★★

Sí, otra vez: la madurez, el crecimiento, los panas y el barrio vuelven al cine ecuatoriano. *Ochentaísiete* no cuenta nada nuevo. La adolescencia y sus dramas son conocimiento popular, pero el reto es buscar la manera de contarlas.

Ochentaísiete trata sobre Pablo, un *guambra* quiteño al que le toca lidiar con sus líos familiares y los problemas de sus dos amigos, Juan y Andrés. Carolina, otra adolescente, entra de repente en la historia (literalmente por la ventana) y comienzan los roces. La película toma lugar en dos épocas: 1987 y 2002.

El gancho funciona y los saltos de época son muy bien manejados en todo sentido. El cast de los personajes adolescentes y adultos no tiene fallas y la ambientación para lo que sucede en el 1987 es de aplaudir. La película peca por otros lados.

Sin contar que la primera mitad de la película es una introducción muy larga donde no pasa mucho, existen escenas dilatadas e innecesarias. El no saber cortar una cinta es un error viejo y repetido en el cine ecuatoriano y *Ochentaísiete*

no se salva. La cantidad de escenas fuera de la narrativa delatan que la historia de fondo, tal vez, es demasiado pequeña. A momentos, parece que hay tomas puestas para que la película llegue al tiempo determinado. Demasiado relleno que nos distrae del verdadero conflicto en el que deberíamos enfocarnos. "Dos

segundos pueden cambiar todo", dice uno de los personajes. Totalmente de acuerdo.

La historia de *Ochenta y siete* sobrevive a eso. Engaña con caer en ciertos errores de encuadre y alguno que otro diálogo expositivo,

pero su frescura y ligereza la levantan. Ayuda una fotografía conservadora, en el buen sentido, y un grupo de personajes muy coqueto. Dentro de todo, estos jóvenes han sido lo más identificable con el público en el "drama adolescente ecuatoriano", que ha acaparado las pantallas en los últimos tiempos.

La película maneja ideas claras, puntuales y no sólo camina por las generalidades de la madurez. La historia también entra en zonas más oscuras e interesantes: aprender a vivir con traumas que te marcan para siempre, ver una tragedia o estancarse en ella. La película deja la sensación de no tener futuro por cosas del pasado, y muestra diferentes maneras de lidiar y vivir con los fantasmas de tu juventud. *Ochenta y siete* es más que un drama juvenil, aunque sea contado como tal.

Al final, la premisa y las sensaciones quedan y los "peros" caen a segundo plano. *Ochenta y siete* es una película fresca, rápida y entretenida para un fin de semana. Suena a poco, pero en la actualidad de nuestro cine, no lo es.

SILENCIO EN LA TIERRA DE LOS SUEÑOS

Desde la muerte de su esposo en la casa de esta anciana reina el silencio y la soledad. Ella aprendió a hacer de la rutina su mejor compañía y de la fe su refugio. Sólo en sus sueños la anciana escapa de esas cuatro paredes hacia una tierra mágica y sin tiempo donde el mar habla sin palabras. Sus días transcurren así; entre lo real y lo onírico... hasta el día en que un perro vagabundo toca su puerta.

SILENCIO EN LA TIERRA DE LOS SUEÑOS

CRÍTICA

LA PELÍCULA FANTASMA

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR: TITO MOLINA

ELENCO: BERTHA NARANJO, COKIE (PERRO)

DURACIÓN: 94 MINUTOS

GÉNERO: DRAMA, FICCIÓN

CALIFICACIÓN: ★★★★★

La película es una joya. Delicada y visualmente impactante.

Una anciana vive una soledad pesada y rutinaria a partir de la muerte de su esposo. Su único escape son los sueños. Sueña estar en compañía de un perro que ve todos los días en la calle. Sueña en un lugar mejor. La trama es pequeña, apenas escuchamos diálogos y el personaje principal habla una vez en 90 minutos. Consegir que una sinopsis así no desemboque en una película decepcionante es un mérito y Silencio en la Tierra de los Sueños consigue, a través del éxtasis visual, una historia hermosa.

El montaje grita cuando la película está callada. La historia cuenta mucho sin decir nada. Nos enamoramos de un personaje precioso sólo con sus gestos, sentimos que conocemos a la anciana por sus mañas y los pequeños detalles. La película apunta a nuestras fibras más sensibles en un ejercicio contemplativo lleno de sentimiento. Somos testigos de la vida del personaje y formamos parte del silencio y la soledad que llegan a ser más fuertes que ella.

Se acaban los adjetivos para describir los aspectos técnicos de *Silencio en la Tierra de los Sueños*. La fotografía es sublime y cada cuadro tiene una puesta en

escena que roza perfección. La iluminación cambiante nos encierra en esta atmósfera solitaria y llena de sombras que nos pesa de principio a fin. Para coronar este control total sobre las escenas, existe un trabajo de audio espectacular. Los ambientales, los ruidos y sobre todo el recurso del silencio hace que no haga falta diálogos. Esta película es, a nivel de trabajo auditivo, la *Gravity* ecuatoriana.

Hay que reconocer el trabajo de Tito Molina como director, cinematógrafo y editor a la vez. Existe un logro enorme en montaje y edición para crear una película basada en la rutina sin ser repetitivo. La técnica impecable gana al espectador. Permite que todo lo que hace la anciana sea relevante, desde ver horas de “La Tremenda Corte” hasta los aretes que escoge cada día. Tal vez no lo sean, pero son esas pinceladas de rutina y normalidad que hacen que nos relacionemos tan bien con el personaje y hacen de esta cinta un cuadro en movimiento más que una película. Esto es cine arte, cine de autor, pero, ¿estaba Tito Molina celoso de mostrar esta gran obra? ¿Es por eso que existen tantas trabas para poder verla? Si *Silencio en la Tierra de los Sueños* se reestrena en el país, se convertirá en una película esencial para cualquiera que siga nuestro cine.

La película es una plataforma de exhibición para una fotografía “abre bocas”. Con un personaje que desde el primer minuto queremos abrazar y el “Trio los Bohemios” acompañando musicalmente la melancolía. Costó mucho verla, pero al final a uno sólo le queda agradecer por salir con tanto asombro de esta película ecuatoriana.

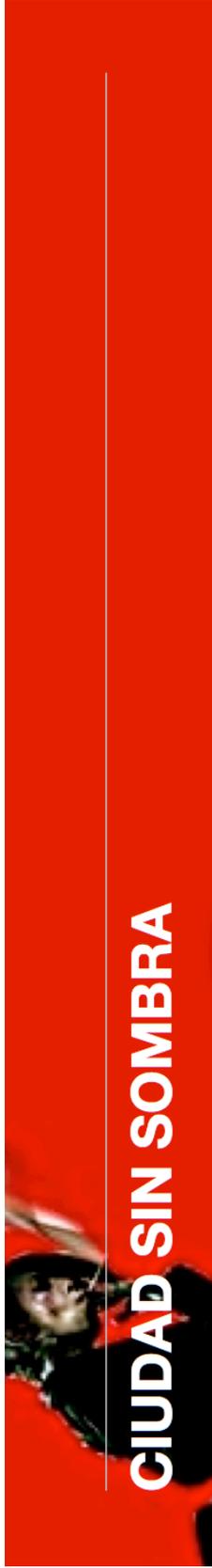

Capítulo 7

CIUDAD SIN SOMBRA

Ana, una joven temeraria busca salvar a su abuelo expuesto a pruebas farmacéuticas ilegales. Mientras Ana y su abuelo huyen, deberán luchar por su supervivencia contra los intereses de una inescrupulosa transnacional.

CIUDAD SIN SOMBRA

CRÍTICA

FRONTERA ENTRE LO AMATEUR Y LO PROFESIONAL

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR: BERNARDO CAÑIZARES
ESGUERRA

ELENCO: CAROLINA PIECHESTEIN,
ALEJANDRO BUENAVENTURA, JUAN
RICARDO GOMEZ

DURACIÓN: 110 MINUTOS

GÉNERO: DRAMA

CALIFICACIÓN: ★★★★★

¿Dónde se traza la línea de lo amateur y lo profesional en el cine? ¿Quién es quién para decir a dónde pertenece cierta película o no? Me tomé la libertad de dejar a un lado de críticas y reseñas de películas ecuatorianas como *Novios por Esta Noche* o *La Herencia* por su corte y tono evidentemente amateur y perteneciente a otros circuitos cinematográficos nacionales que merecen otro tipo de análisis y estudios más cercano al “Ecuador Bajo Tierra” que a este tipo de reseñas.

Ciudad sin Sombra recae en esta delgada línea de lo aficionado y lo profesional. Está a un paso de ser cine amateur. Pero su tratamiento, distribución, intentos estéticos y sobre todo el apoyo del Consejo Nacional de Cine, me obligan a que sea tomada en cuenta como un estreno comercial, profesional y presto a interpretaciones al mismo nivel que cualquier otra película.

Dicho esto, *Ciudad sin Sombra* es la peor película ecuatoriana de lo que va del año. Una tomadura de pelo al cine profesional. Y no lo digo yo, lo dicen también

las personas que se salieron de la sala de cine 1 hora antes que la película termine.

La película se presenta con la carta de ser (no es broma) "la versión latinoamericana de *La Chica del Dragón Tatuado*". Ana es un personaje calcado en lo estético a Lisbeth Salander, pero falla rotundamente en su profundidad y motivaciones. El personaje de Ana, a diferencia de Lisbeth, es una rebelde sin sentido. Con actitudes inexplicables puestas el guión sólo para demostrar que es una chica punk en contra de todo, sin pensar un sólo segundo en motivaciones reales o evolución de personaje. Ana es la rebelde más plana y estereotipada que te puedas imaginar.

En papel, la historia parecería tener potencial (el relato es basado en hechos reales que le sucedieron al director). La vida de Ana está fuera de control pero al descubrir que su abuelo, enfermo mental, es el chivo expiatorio de pruebas farmacéuticas ilegales, lo rapta del hospital sin un plan demasiado claro. La introducción de personajes es tan larga que para cuando Ana y su abuelo huyen para escapar de las intenciones de los farmacéuticos y los doctores corruptos, ya muchos en la sala preferían estar en su celular. Nada en la historia funciona a ningún momento de la película. Aquí el porqué.

El montaje crea una historia. *Ciudad sin Sombra* está editada desde el estómago y eso tiene sus consecuencias. Además de *jump cuts*, la absurda extensión de algunos planos y la nula relación entre una toma y otra, el mayor problema radica en

matar a tus propios personajes. El montaje es lo que crea la relación y el lazo con entre público y personajes. Al estar editada de manera aleatoria, el montaje no favorece a ninguno, nadie nos llega a importar en ningún momento. Ni la protagonista y ni siquiera Martín, un viejito demente e inofensivo, llega a dar simpatía. Poner un plano al lado de otro no es lo mismo que editar con oficio y nadie en la producción de la película pareció haber aprendido eso.

Eso no es todo, faltan discutir la imperdonable técnica y/o tratamiento que se ha dado a *Ciudad sin Sombra*. Escenas filmadas con vagancia (no encuentro una mejor palabra), cubiertas por uno o máximo dos planos. Planos que por encima de todo son espantosos, cada uno de ellos. Picados y ángulos sin sentido narrativo alguno me llevan a dos posibles conclusiones: O no había otro lugar donde poner la cámara, o se ha tomado literalmente la peor decisión posible sobre la posición de la misma en absolutamente todas las escenas. Me inclino por la segunda. Al producto final falta sumar una cámara fuera de foco, *lyp sync* mal sincronizado, audio catastrófico (para diálogos igual de banales), efectos de sonido de colegio, filtros de color de quinceañera con Instagram, pésimas actuaciones, dirección burda, música que saca de onda, cero concepción del tiempo (heridas graves se curan en horas, tal vez un día) y todo lo que se me pasó, dejan una película improvisada e ingenua que, en pocas palabras, duele ver.

acá? Una película que ni siquiera logra sostener su única premisa (Ana y su abuelo ni cruzan miradas en toda la introducción) y que, al ser presentada como un producto profesional, debe ser evaluado como tal. Tal vez *Ciudad sin Sombras* sería la mejor del Lado B, pero se atrevió a presentarse en el Lado A y, si intentamos construir un territorio más fértil y crítico para nuestro cine, le tocará recibir la apedreada que merece. Lo siento.

• • • • •

No me queda claro si existe una crítica a periodistas y médicos por parte de la película o el guión es de verdad tan absurdo. No me queda claro tampoco si algunos planos están hechos de tal manera por *product placement* o en verdad se tomó la inexplicable decisión estética de poner un extra por delante de los personajes. Nada tiene sentido en *Ciudad sin Sombras*. ¿Cómo no perder al público ecuatoriano si presentamos estos trabajos como propuestas profesionales del cine que se hace

Todos los textos escritos por David Guzmán Cuesta y publicados en La Mala Letra

Imágenes tomadas de [k14s](#) de prensa, páginas web y redes sociales de películas

Trailers tomados de Youtube

Trabajo de Titulación presentado para obtener Licenciatura en Periodismo [Multimedios](#) de la Universidad San Francisco de Quito

ANEXOS

‘Quito 2023’ en el proceso del cine ecuatoriano

FLAVIO PAREDES CRUZ. EDITOR

16:45 - Martes 25/02/2014

Que el cine ecuatoriano es un proceso y que toda cinta producida en los últimos siete años refleja una etapa del mismo ya no puede ser un argumento para contemplar las producciones con ojo concesivo; de continuar haciéndolo perdemos todos (tras las cámaras, en pantallas, en las butacas, en los órganos de gestión, en la reflexión), aunque crezca la cantidad de filmes ecuatorianos.

‘Quito 2023’ es la primera película ecuatoriana en estrenarse en salas en este 2014, pero ello no es, precisamente, un buen augurio para el resto de estrenos nacionales (más de 20) y menos una tarjeta de presentación del cine ecuatoriano frente al espectador. Un público que ya de por sí lo piensa varias veces antes de hacerse de una boleta y una butaca para ver filmes de acá; por factores diversos pero también como si un prejuicio rondase sobre la calidad del cine nacional. Ya el año pasado algo se pudo intuir; si bien se dobló la cantidad de estrenos nacionales (13) con respecto al 2012, el público no respondió en asistencia. Se pueden apuntar problemas en las fechas de estreno, pero también se respira un aire de desesperanza en el público promedio para con la calidad de las historias y la formas del audiovisual nacional.

Para no caer en la generalización y achacar todo mal al ‘cine ecuatoriano’ –que sí vive un momento nunca antes visto en cuanto a producción y es aplaudido por ello-, vale destacar títulos que tuvieron aciertos desde sus intenciones: ‘Mono con gallinas’, ‘Ruta de la luna’, ‘Sin otoño, sin primavera’, ‘Mejor no hablar de ciertas cosas’ y ‘La muerte de Jaime Roldós’ (estas dos últimas con la más altas cifras de espectadores en sala) . Asimismo, los aspectos técnicos - fotografía, sonido, música, edición- dan cuenta de un desarrollo enorme.

Pero se podría decir que no todas las producciones nacionales cumplen con las bases para llegar a estrenarse en salas y más bien debería pensarse en formas alternativas y válidas de distribución y exhibición (circuitos de festivales, salas no comerciales, transmisión vía TV, la Internet); más, cuando se sigue proponiendo la rentabilidad social por lo económico, o la soberanía cultural por sobre contenidos de excelencia. No se trata solo de tener el afiche bajo las luminarias, sino de acompañar procesos y atravesarlos desde diferentes ángulos. De alguna forma, ‘Quito 2023’ llegó a prever esta condición, por lo que se aventuró, además de estrenar en salas, a lanzar el filme mediante la web.

De ‘Quito 2023’

Dicho esto ‘Quito 2023’-dirigida por Juan Fernando Moscoso y César Izurieta- es una película irregular, réproba en su hechura e ingenua en sus conceptos... cuyos puntos rescatables (la inmersión en un género nuevo en la cinematografía local y la producción de arte) no la salvan de su propuesta plana de futuro y distopía. Las situaciones de tensión devienen en caricatura por un fallo interpretativo, por una dirección ‘naif’, por un ritmo entrecortado dada la falta de reacciones y la nula fluidez en los diálogos.

Los intérpretes dicen su roles, no los actúan... lo que presupone un escaso acercamiento de los directores hacia el elenco. Los personajes se construyen de poses (físicas y gestuales, pero también de comportamiento), no se sienten, son seres difusos –sin buscar serlo- desde el mismo planteamiento en el guión. Un guión además que peca de excesos, fragmentos y pasajes gratuitos que restan en cualquier estructura narrativa y que hacen incrédula la historia.

Puede ser que, individualmente, algunos actores logren aciertos en su ‘performance’, pero es la relación entre ellos lo que menoscaba cualquier intento y trunca las intenciones. ¿Qué edecán calla a un ‘cruel’ autócrata?

La indefinición y las limitaciones parecen ser el mal de ‘Quito 2023’. Conceptos tibios, personajes sin propósitos, acciones irrelevantes, lucha sin lucha (un totalitarismo inocuo, una rebeldía sin asiento ideológico, insustancial)... Tan difusa es la narrativa de la película que el recurso que más se explota es que los personajes cuenten lo que no se puede ver. Además, esa reconstrucción de hechos que el espectador llega a intuir se da de forma entrecortada y resuelta con desmaña.

Existe una limitación de recursos que afecta directamente al producto, a las pretensiones del producto. La película muere sobre sus posibilidades. Para contrarrestar cualquier adversidad económica se decidió rebajar el número de locaciones a dos; y si bien existe un esfuerzo en la ambientación de esos espacios, es el uso que se hace de ellos el que perturba. Luces que brillan sin explicación alguna, aplastar botones por aplastar botones, son acciones que no justifican sino solo la pérdida de tiempo en cámaras.

Si bien trata de cumplir sueños –de los realizadores, de la gente involucrada (ellos están en su derecho de hacerlo)-, ya no se puede ceder a la condescendencia. Se busca calidad, se buscan historias, ya no otro número más en la estadística, ya no filmes que sumen en el prejuicio del espectador para con el cine ‘ecuatoriano’.

CULTURA

BRASILEÑOS PARTICIPARON EN PRODUCCIÓN, POSPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

‘Quito 2023’, historia del futuro con dictador de fondo

La primera película ecuatoriana estrenada en 2014 compite por audiencia con los filmes nominados a los premios Oscar. Con este se inaugura el género de la ciencia ficción en la trayectoria de los largometrajes nacionales.

Por Paul Hermann
paul.hermann@telegrafo.com.ec

La película *Quito 2023* se ubica 9 años en el futuro y cuenta la historia de un grupo de guerrilleros que deberá, al día siguiente, concluir con el proceso iniciado hace una década y liberar a la ciudad amurallada de manos del general Ponce.

César Izurieta, el guionista quiteño de 30 años de edad, siempre quiso escribir una historia sobre una muralla en su ciudad, como metáfora de encierro físico, psicológico y emocional. Lo contradictorio es que en el filme no son los quiteños los que quieren salir, sino los afuerreños los que quieren entrar.

Quito 2023 se presenta como el primer largometraje de ciencia ficción en la historia del país, sin desapegarse de la presencia del dictador, personaje fundamental de la novela latinoamericana de los últimos 40 años. Augusto Roa Bastos tuvo su Supremo, Gabriel García Márquez su Patriarca, Vargas Llosa su Trujillo, y ahora la productora Lorena Caicedo, el director César Izurieta y el guionista y codirector Juan Fernando Moscoso, su Ponce, un general mediocre de habla elegante que ha defendido su ciudad amurallada durante una década de las huestes lideradas por Marcos y Santiago, revolucionarios que en un enfrentamiento anterior mataron a su hijo.

Y como en toda película con dictador, hay en *Quito 2023* un par de torturas con música de fondo, lo que recuerda, directamente, al cuento ‘Escuchar a Mozart’, del escritor uruguayo Mario Benedetti.

En reportaje anterior publicado por este diario, Lorena Caicedo aseguró que produjeron la película con base en el consejo que les dieron productores estadounidenses, de que no buscaran alta financiación, sino que hicieran una película con los recursos que tuvieran. El re-

El actor quiteño Jorge Ulloa, conocido por dirigir y actuar en los ‘sketches’ de EnchufeTV, interpretó en el filme a Francisco.

sultado: una producción rodada en su totalidad en 3 habitaciones, con 7 actores principales y una docena de reparto y, sobre todo, basada en diálogos extensos que no obstante logran mantener la atención del espectador.

Maneja el suspenso, algo va a suceder, el espectador aguarda que los revolucionarios superen sus diferencias y tomen las armas para concluir con el proceso truncado en un anterior enfrentamiento. Lo extraño es que cuando al fin se logra derrocar al tirano, el personaje central decide irse en lugar de liderar la nueva época, únicamente para dar paso a un final que quiere demostrar que las cosas en la ciudad no cambiarán, pero que no deja de ser efectista.

Resulta interesante el concepto de la vestimenta; mientras los revolucionarios del año 2023 usan ropa de lana cruda, propias de una

época, no tanto futurista como apocalíptica, los militares usan, al interior de una ciudad donde parece haberse detenido el tiempo, uniformes de reminiscencias antiguas como los que vemos a diario.

También las escenografías remiten a estos mundos. Los revolucionarios se mueven en un subterráneo de luces discretas, ante un mapa de papel de la ciudad y viejas radios y televisores, mientras que el dictador pena entre las paredes de un palacio quiteño de arquitectura barroca y usa un tocados de acetatos. Esto resulta significativo si se considera que para elaborar la escenografía y vestuario se emplearon materiales reciclados.

Los personajes están bien caracterizados y son funcionales al filme: Marcos es el idealista empeinado con conseguir su objetivo; Santiago, la leyenda que ha ido perdiendo perspectiva; Daniel, el joven resen-

tido por la muerte de su novia en manos de los militares; Lorena, la mujer más enamorada de los líderes, de los que ha oído hablar siempre, que de la causa libertaria; y un subcomandante maligno, pero cuyo comportamiento, aparentemente maniqueo resulta necesario para justificar el desenlace.

En medio de las preocupaciones y el dolor que les han causado las pérdidas, los líderes revolucionarios ofrecen grandes muestras de humanidad, recuerdos de tiempos más tranquilos e incluso una dosis de humor. Cuando Marcos dice a Santiago que debió llevar otra vida, ser ingeniero industrial, por ejemplo, este le dice: “No, prefiero esto”. Un guiño a la profesión del guionista César Izurieta.

Con respecto a la interpretación es necesario señalar que la sobreactuación en que caían nuestros actores es cosa del pasado.

Punto de vista

Alfredo Noriega, escritor

¿Por qué me gustó Saudade?

He leído muchas críticas que se hacen al cine ecuatoriano; algunas acertadas, otras mucho menos. Es cuestión de punto de vista y perspectiva. Cuando me fui de Ecuador (1985), los cineastas locales se jactaban de ser cineastas sin haber hecho una sola película, eran cineastas de oficina, a lo sumo amantes del cine que soñaban con hacer cine. Recuerdo haber visto un par de películas y un par de documentales, a más de Luzuriaga, nadie iba más allá de un intento o dos de filmar; en suma, pura jactancia. Hubo que esperar el surgimiento de un grupo de gente 'nueva' para que la cosa empiece a tener algo de consistencia. Lo que permitió y permite ahora que se hagan tantas películas en Ecuador, que podamos decir que existe un cine ecuatoriano, fue el hecho de que esta gente se sentara a trabajar, nada más. Las pretensiones de unos y otros pueden ser distintas; son siempre necesarias las diferencias, incluso las discrepancias; pero en un momento lo único que vale es el trabajo, la perseverancia, la búsqueda. En el cine, si bien los egos son enormes, llega un punto en el cual la realidad industrial obliga a unos y a otros a trabajar en beneficio del proyecto en marcha; más aún en un país como Ecuador, con un sistema tan frágil, que corre el peligro en cualquier momento de quebrarse. No voy a decir que está entre nosotros un nuevo Fellini o un Bergman; pero, ¿debe ser esa la pretensión?, ¿por qué no asumir simplemente que nada se alcanza sin esfuerzo, que nuestro cine se está construyendo y que eso es lo único que importa? Una de las películas que a mí, de niño, me emocionó mucho fue l'argent de poche, de Truffaut,

evidentemente sin tener idea de quién era Truffaut. Cuando llegué a Francia, y sin saberlo, uno de mis mejores amigos, Philippe Goldman, había sido uno de los actores principales de la película, me enteré de ello años después de conocerlo, Philippe no es de los que pasan jactándose que de niño trabajó con Truffaut. Cuento esto, porque quién no ha visto, no una sino varias películas cuyo tema es la infancia o la preadolescencia o la temprana juventud o las madres solteras o los crímenes horribles y un infinito etcétera de temas recurrentes. Como en literatura, en cine nos repetimos, obvio. En ese sentido, yo diría que Saudade (que se estrena mañana en Ecuador) no hace sino entrar en una temática, no pretende inventar el agua tibia. Es una película de jóvenes. Su primer logro es que respeta los ingredientes del género: conflicto generacional y social, interrogantes existenciales, primeros amores, futuras traiciones. ¿Qué la hace especial? El contexto, claro, la época histórica, el país donde ocurre, las afueras de una ciudad (Quito) que poco existe en el imaginario cinéfilo del mundo, la mirada del cineasta, que no es ni la de un francés, español, sueco o peruano. La película de Donoso es eficaz; no tiene, a mis ojos, errores de guión (que puede no gustar, ¿y?), las actuaciones, ante todo de los jóvenes, son buenas, nos permiten entrar en el universo de sus personajes; me veo en ellos. A mí, Saudade me transportó a una parte de mi vida, dejándome ese sentimiento de añoranza alegre, de tristeza alentadora; me hizo acuerdo de mi bicicleta, de los bosques en los que yo andaba, de las desdidas que me asaltaban y que no tenían respuestas. Salí contento aquella noche que la vi, en París, en el taller de Jaime Zapata, quien había convidado a algunos amigos a una proyección, suerte de avant première mucho antes del estreno ecuatoriano. En definitiva, chévere haberla visto. Buen viento a Saudade y a Donoso y su equipo, que seguro nos traerá nuevas y excelentes sorpresas.

ESPECTÁCULOS (E)

CORTESIA LUNA FILMS

ESTRENO 'Feriado', la ópera prima de Diego Araujo, está ya en salas nacionales

La crisis como un espacio de autodescubrimiento

Rafael Paredes Cruz, Editor
paredesf@elcomercio.com

El uso de lenguajes coez, la violencia y la desnudez moderadas y las descripciones reducidas de uso de drogas ilegales que los calificadores vieron en 'Feriado' pasarán desapercibidas para quien se acerque a la ópera prima de Diego Araujo. Por supuesto, el filme está para más, para lecturas menos moralistas, reflexiones más amplias, críticas de otra índole.

Mientras Ecuador se acerca al abismo financiero, Juampí llega a la hacienda de su tío, quien está envuelto en un escándalo de corrupción. En la ruralidad, el muchacho escapado es hábitat y conoce a Juano, un joven de escasos

recursos fascinado con el metal. La relación de amistad resulta liberadora y se extiende hacia lo matorrío.

Las menciones suficientes al contexto sociohistórico del país -la crisis como espacio para el cambio- acompañan el eje del relato. Las actuaciones son equilibradas y consiguen -sin texturas- transmitir el conflicto de los personajes. Juan Manuel Arregui y David Andrés Paredes construyen el retrato de Juampí y Juano con cercanía, sin sublimar sus experiencias. Y el resto del elenco completa con fuerza la propuesta del director. La cámara juega con la inocencia y la sencillez de la historia, a tal punto de proponer el divertimento de representar la ciudad a través.

A través de pasajes del relato se infiere una repetición

Juan Manuel Arregui

A sus 18 años, es estudiante de Cine y Artes Escénicas en la UDLA. El papel de Juan Pablo, 'Juanpi', es su primera experiencia como actor; antes ha laborado detrás de las cámaras en proyectos como 'El facilitador'. Es hijo del realizador Víctor Arregui.

de los modelos sociales en sistemas más pequeños. Así, las imposiciones del poder -económico y político- que redefinieron las vidas de miles durante la crisis del 99, hallan una analogía simplificada en la brutalidad del trato de los primos sobre el protagonista y, más evidente aún, en el abuso que inflige una clase social a la escala inferior. Mas el conflicto dramático del filme se traslada a la relación romántico-erótica entre los dos adolescentes.

Pero, la película, la historia y el desarrollo de los personajes -que no llega a cerrarse, anteponiendo la indiferencia del adolescente como respuesta frente a un cuestionamiento existencial- van más allá de lo calificado dentro del cine gay. 'Feriado' es una cinta sobre el crecimiento,

que si bien retomó pasajes comunes en este tipo de relatos, halla ahí la clave para versar sobre el autodescubrimiento y la aceptación.

La película comparte elementos narrativos con otra reciente producción nacional, 'Saudade'. La coincidencia, además de tener el mismo contexto histórico y personajes en el mismo rango etario, se extiende al uso de espacios rurales, a la perspectiva de la ciudad como sitio de culturas alternativas, a la representación de la escritura y la música como vías de escape. Sin embargo, 'Feriado' -las tediosas comparaciones- resulta en una propuesta más clara, con una construcción sólida desde su estructura clásica de tres actos y sin excesos líricos que atentarían contra su verosimilitud.

Diego Araujo

Director y escritor que, se graduó en Producción Audiovisual en la USFQ y realizó un posgrado en Producción Cinematográfica en la Florida State University. Es cofundador de la productora Luna Films. Su experiencia previa se dio en cortometrajes.

UNA HISTORIA DE AMOR ADOLESCENTE SORTEÓ LA CENSURA DEL MUNICIPIO DE QUITO

Feriado, la crisis como excusa para narrar la intimidad

La primera película del ecuatoriano Diego Araujo llegó ayer a las salas de cine. El largometraje tuvo su estreno mundial en la Berlinale, el prestigioso festival celebrado en la capital alemana. Su trama explora la relación entre dos jóvenes quiteños en medio de la debacle económica de 2000.

Vanessa Terán Iturralde
vanessateran@telegrafo.com.ec

Enero de 2000. Hay vacaciones forzadas, gracias a la crisis bancaria que ha paralizado al país. Juan Pablo llega a la hacienda de sus familiares, arrastrado por su madre, y termina quedándose por el resto del feriado. Ve a sus primos, con los que no tiene nada en común más allá del parentesco. Después de todo, uno no siempre quiere a sus seres queridos. La hacienda pertenece al tío de Juan Pablo, un banquero acusado de peculado que se esconde de la justicia, lo que no impide que sea el anfitrión, por todo lo alto, de una fiesta de carnaval.

Juan Pablo -que lleva consigo un cuadernito en el que escribe poemas y hace dibujos a escondidas- se siente incómodo, se sabe diferente y no puede contener su deseo de salir corriendo. Esa noche conocerá a Juano -pellizco, amante del metal, serio y al mismo tiempo divertido- un chico distinto a sus primos, perteneciente a otra clase social y, por lo tanto, a otra realidad.

Juan Pablo se refugiará en Juano para sobrepasar el tedio de los días que están por venir. A medida que crece la amistad entre los dos, también surge una extraña tensión, algo que no habían sentido antes, que les gusta pero, al mismo tiempo, los enfrenta y les crea conflictos.

Feriado es la ópera prima del cineasta quiteño Diego Araujo y tuvo su estreno mundial en la Berlinale, el prestigioso festival de cine celebrado en la capital alemana. El puntapié del guión, que pasó por más de diez versiones antes del rodaje de la película, fue un cuento corto que escribió mientras vivía en Nueva York, como editor de televisión. En él, Araujo recordaba un episodio de su infancia que ocurrió en la hacienda de un familiar y que ahora se replica en la película.

Aunque no se trata de un filme autobiográfico, el director se identi-

Los protagonistas Juan Manuel Arregui y Andrés Paredes en una escena de la película, ópera prima de Araujo.

fica con el punto de vista de Juan Pablo, el personaje principal interpretado por Juan Manuel Arregui en su debut actoral. Incluso los poemas que el adolescente escribe en su libreta fueron originalmente escritos por Araujo, hace años.

"El quiere ser poeta, pero aún no encuentra su voz del todo y lo que escribe es un poco oscuro, confuso. Entonces la película es una historia de descubrimiento, en la que Juan Pablo reafirma su sexualidad, descubre a Juano y, al mismo tiempo, se descubre a sí mismo", explica el realizador, que cuenta con una maestría en escritura de guiones en la Universidad de Bergen (Noruega) y un posgrado en producción cinematográfica en Florida State University (Estados Unidos).

Un aspecto de la cinta que salta a la vista es el gran trabajo de dirección actoral, tomando en cuenta que ambos protagonistas -tanto Arregui como Andrés Paredes,

DESTACADO

"Hay una analogía entre los cambios que atraviesa el país y los cambios internos de Juan Pablo".

quien interpreta a Juano- actúan por primera vez en una película, y varios de los personajes secundarios son actores naturales, un recurso al que los directores de cine local deben recurrir debido a la escasez de intérpretes profesionales formados para cine en el país. "Fue un tema de conocernos y crear confianza. Con los actores naturales debes buscar a alguien que, de entrada, se acerque a tu personaje, a

su forma de ser. Trabajamos mucha improvisación y ejercicios de autoconocimiento.

Cuando estaba en la universidad tomé un curso con Judy Weston, una coach actoral, llamado 'Actuación para directores' y empleamos muchos de sus métodos para la película. Llevaba un diario en el que escribía sobre los ejercicios de cada día, filmé los castings y los ensayos y eso ayudó", manifestó el director quiteño.

Inconvenientes de producción y proyección

Feriado tuvo que sortear algunos obstáculos para llegar a las salas de cine. El primero se dio en la postproducción, cuando no obtuvo los fondos concursables del Consejo Nacional de Cine. Araujo y su equipo lo resolvieron recurriendo al sector privado: un 30% del filme está financiado por entidades de este tipo o personas naturales.

El segundo llegó hace poco, cuando *Feriado* se sometió a la Oficina de Espectáculos Públicos del Municipio de Quito, encargada de calificar la edad para la que es apta cada película, y consideró que la cinta debía ser vista únicamente por personas mayores de 18 años, dejando de lado al público principal para el que fue pensado el filme, los jóvenes de entre 13 y 17 años.

"El veredicto nos tomó por sorpresa, a mí y a todo el equipo de la película. Previamente a ello, no sabía cómo funcionaba la censura. Y descubrí que no hay parámetros, y si los hay, no son claros. La censura está totalmente enfocada en restringir, cuando debería ser una clasificación, una guía para que los padres decidan junto a sus hijos qué van a ver. Me pareció absurdo, porque veníamos de estrenar *Feriado* en Berlín, en la sección *Generation*, rodeados de gente joven, de adolescentes", cuenta el director.

Días después, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, decidió armar una comisión ad hoc para reevaluar la calificación de *Feriado*. Finalmente, la película podrá ser vista estrictamente por mayores de 15 años. Los menores no podrán acceder a las salas, aunque estén acompañados por un adulto.

Más allá de la polémica, *Feriado* es una película intimista, que logra enganchar al espectador a través de un trabajo visual arriesgado y muy prolijo, a cargo de la uruguaya Magela Crosignani, directora de foto, y de las convincentes actuaciones de Arregui y Paredes.

A pesar de desarrollarse en el contexto del feriado bancario, carece de contenidos políticos.

"Es solo un telón de fondo, un mundo amenazador, adulto, frente a esta relación idílica y adolescente. Hay una analogía entre los cambios drásticos que atraviesa el país y los cambios internos de Juan Pablo. Todo su mundo está en movimiento", explica Araujo.

OPINIÓN

Feriado, u otras tantas maneras de ser hombre

Lucrecia Maldonado
carneyhueso2003@yahoo.com

Uno es un adolescente. Serio. Tímido. Tranquilo. Escribe poesía, dibuja, mira el mundo al revés desde la terraza de su edificio. Tal vez, como Federico García Lorca, se considera “un pulso herido que ronda las cosas del otro lado”. Se llama Juan Pablo (Juanpi). En las vacaciones del carnaval que coinciden con el feriado bancario conoce el amor de una manera particular.

Otros son los primos. Les gusta mofarse. Golpear. Hostigar. Así demuestran su masculinidad. Les parece raro que su primo escriba poesía en una libretita. Se burlan de su manera de ser porque no entra en el esquema del ‘macho’ al que se han acostumbrado. Cuando Juan Pablo se resiste a darles su secreto y a participar de sus juegos y agresiones, escapan de matarlo con sus agresiones.

Otro es el padre de los primos: hombre de negocios, un banquero. Forma parte de los protagonistas de la crisis bancaria que condujo finalmente al feriado, a la dolarización y a toda esa tragedia que nunca olvidaremos los ecuatorianos mayores de treinta años. Se escuda en una imagen prepotente al mismo tiempo con aires de víctima de las circunstancias. No tiene escrúpulos en celebrar una fiesta de carnaval mientras todo el país se derrumba.

Byron es un accesorista de autos. Roba por resentimiento, o al menos eso es lo que se da a entender. En la noche de la famosa fiesta de carnaval se pone a hacerlo y escapa de morir a golpes por parte de los tíos y primos de Juanpi. El ‘Pichi’ es un hombre de pueblo, de campo. Sencillo. Alegre. Le gusta beber, bailar y divertirse. Goza de la vida tranquila y trabaja en

una vulcanizadora. Amable siempre, sociable, bromista. Solidario con su gente y también con los extraños.

Otro más es un joven rockero, aficionado al heavy metal, también se llama Juan Pablo, pero a él le dicen Juano. Se conmueve con los poemas de Juanpi. Es fuerte y sensible, solidario y afectuoso. Sin embargo, su descubrimiento del amor, al mismo tiempo y casi de la misma forma de Juanpi, para él resulta perturbador.

Son las versiones de la masculinidad que pre-

Más allá de estereotipos, *Feriado*, de Diego Araujo, nos enseña que la masculinidad (como la feminidad) nunca tiene un solo rostro.

senta la película *Feriado*. Más allá de la historia del descubrimiento del amor, *Feriado* también es una profunda reflexión sobre las diversas maneras de ser hombre en nuestro tiempo y en nuestro espacio, un escenario y una época en donde la precariedad de las definiciones preestablecidas no deja un títere con cabeza. Más allá de estereotipos, *Feriado*, de Diego Araujo, nos enseña que la masculinidad (como la feminidad) nunca tiene un solo rostro.