

OCHOYMEDIO

Un ejercicio en mal gusto

www.ochoymedio.net

N. 123

NOVIEMBRE 2011

EL LUGAR SIN LIMITES

El cine *queer* en más de 100 películas

El pretérito presente de Pocho Álvarez

Desde los Andes hasta Laos, desde las calles forajidas hasta los ríos contaminados en las montañas llenas de minerales, el cine de Pocho Álvarez nunca ha dejado el compromiso de lado. Este mes presentamos una retrospectiva con varios trabajos de Pocho, uno de los cineastas más importantes de la historia del cine ecuatoriano (Foto cortesía del realizador).

El filme francés y su actualidad

El festival de cine francés que se presenta cada año en OCHOYMEDIO viene recargado: ficciones como **El profeta** (Jacques Audiard), **Hadjewich** (Bruno Dumont) o **La cuestión humana** (Nicolás Klotz) van de la mano de documentales como **Nenette** y **Regreso a Normandía** (Nicolas Philibert) o **Las Playas de Agnès** (Agnès Varda). Además invitados y eventos especiales. (Foto de **El profeta** cortesía Chic Films)

EDITORIAL

La correctitud como un dogma

En una de las últimas ediciones de la Revista Vanguardia, el presidente de la CCE, Dr. Marco Rodríguez calificó al personal de OCHOYMEDIO como los “niños bien” y las “niñas diosas” del cine. Esos calificativos se constituyen en un verdadero premio para nosotros, en vista de la permanente pulcritud, transparencia, agudeza e inteligencia de su gestión al frente de la CCE, que sin dudas la ha transformado en una institución modelo y ejemplo en toda América Latina. Fuera de ironías, lo preocupante para nosotros sería que el mencionado doctor hablara bien de OCHOYMEDIO. Ahí sí nos sentiríamos a pensar qué es lo que estamos haciendo mal para provocar su beneplácito.

Pero dejaremos de lado estos comentarios del Dr. Rodríguez, para referirnos a un tema de verdad importante: el llamado “Sistema Nacional de Festivales” creado por el Ministerio de Cultura para ordenar, mediante las bases de un verdadero sistema, la cantidad de iniciativas que en este ámbito se producían en el Ecuador y cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente.

Cuando se creó, hace algunos años, nos pareció que finalmente primaba un criterio profesional, exigente y altamente competitivo para racionalizar los subsidios estatales a los festivales artísticos. Las políticas clientelares, en donde era posible para cualquier persona con los contactos y “palancas” adecuadas levantar cientos de miles de dólares –incluso de “gastos reservados”– por fin se habían acabado. Nos parecía que la calidad, la constancia, los procesos sostenidos, la capacidad para mantenerlos, para conseguir contrapartes activas que favorezcan la realización de los mismos, eran condiciones fundamentales para estar en el Sistema, en el cual no se reconocía el esfuerzo como un mérito para ganar una subvención (porque el esfuerzo no se premia, se reconoce) ni el amiguismo, sino la calidad, el tiempo y la relevancia.

El Ministerio de Cultura nos puso a todos quienes organizamos festivales a evaluar nuestros procesos, a demostrar que aquellos que ingresaban al Sistema, tenían el derecho y las condiciones de pertenecer al mismo. Era, nos dijeron, entrar en una “Fase de sostenimiento”. Nos hicieron creer que los incentivos económicos (entiéndase como incentivos a la calidad, no asistenciales, ni subvenciones a dedo) serían entregados con el firme propósito de que esa cantidad y esa calidad se mantengan y perduren con el tiempo. El sistema propuesto era competencia pura, era la base sólida para la conformación de industrias culturales sostenibles en un futuro cercano.

Pero el tiempo fue pasando y aparentemente el Sistema parece ser que nunca fue un sistema y mas bien ha sido un concurso, cuyos resultados y estrategias, no las reconocemos en las bases técnicas publicadas.

Por los jurados que fueron puestos a deliberar, y por los festivales que se alzaron con los fondos públicos, podemos distinguir un afán notorio, llevado hasta el dogma, de correctitud política. Es decir, en el afán de ser “inclusivos”, “diversos” y “heterogéneos”, el Ministerio ha premiado a unos festivales que, por los nombres de los mismos y de sus gestores, carecen de referencias en la gestión cultural y parecerían estar, otra vez, siendo lamentable ejemplo del oportunismo y el clientelismo de otras épocas.

En cambio festivales reconocidos, útiles para la cultura y las artes del Ecuador quedaron fuera. Entre ellos está el festival “El lugar sin límites”, único de su tipo en Ecuador, y que se ha venido gestando por Quitogay.net por varios años, cuya sede es OCHOYMEDIO. A pesar de ese revés, mostrará más de 100 películas de temática LGBT en este mes, tal como lo ha venido haciendo con todo éxito y resonancia internacional por los últimos ocho años. Amplia información sobre este festival está incluida en este periódico.

Muchos de los festivales eliminados en este concurso (ya no sistema) cumplían con las bases técnicas para estar en el mismo y han pasado año tras año, por la evaluación correspondiente de los funcionarios administrativos de turno, hasta obtener su visto bueno y pasar al siguiente año. No entraron entonces en una “Fase de sostenimiento” como nos hicieron creer, sino en una “Fase de autoeliminación”, por haber cumplido con todo lo exigido en el proceso. No es una respuesta válida ni razón decir que los “fondos del Ministerio no eran suficientes”. Sería mucho mejor aclarar a los que compiten, contra quien o contra qué compiten. Esta sería una respuesta mas clara para todos.

Entendemos que las políticas del gobierno implican la integración también de nuevas iniciativas: eso es absolutamente necesario y válido. Estamos alineados con el Ministerio en la democratización de la cultura y estamos dispuestos a transmitir nuestra experiencia a estas nuevas iniciativas, pero no estamos de acuerdo en que esto signifique el desaparecimiento de otras, mucho menos a entrar en un juego de concursos, cuyas bases no son respetadas o aclaradas desde un principio.

Es aquí cuando se vuelve oportuno el comentario emitido por Álvaro Alemán recientemente publicado en un medio: “el Ministerio de Cultura tiene una política (inclusiva, diversa, heterogénea) que dice qué es lo adecuado, pero que se convierte en una suerte de dogma. Esa es la consecuencia de la corrección política: convierte ideas que pueden tener valor en sí mismas, en dogmas”.

Y, ya lo sabemos, cualquier dogma destruye toda buena intención.

LAS APUESTAS

Pablo Arturo Suárez

RETRATO DE UN JOVEN REALIZADOR INTERESADO EN CONTAR HISTORIAS ÍNTIMAS Y PERSONALES EN UN CONTEXTO DE INJUSTICIA SOCIAL.

Nació el día en que Diego Maradona y su equipo se coronaban campeones en el Azteca. Su madre es bailarina, su padre biólogo. Nació con estrella. El nombre de Pablo Arturo Suárez empieza a sonar por estos días. Este mes presentará en OCHOYMEDIO los tres cortometrajes que ha dirigido. Pero para llegar hasta acá –que es apenas un inicio– mucha agua pasó bajo el puente.

En la adolescencia se sintió atraído por las artes. Estar cerca de los escenarios en los que bailaba su madre y la sensibilidad que se desprendía de esa influencia funcionaron pronto. Pablo amó el rock de los setentas. Formó una banda, pero ya desde tercer curso de colegio sabía que quería hacer cine y audiovisual. Empezó como pasante en productoras de video y como asistente de asistentes en películas como **María llena eres de gracia**. “Esas experiencias me sirvieron para conocer de cerca el oficio”. Cuando llegó el momento, se inscribió para estudiar cine en la Universidad San Francisco. “Teníamos mucha hambre de hacer cine. Empezamos a rodar mucho” dice Pablo de su generación y de sí mismo. Así es como Pablo rodó su primer corto, **Mateo**. “Es un trabajo de personaje... quería desarrollar un personaje a fondo, trabajando a partir de sus conflictos”. Mateo retrata a un muchacho pobre, que vive en el centro de Quito. Al principio del cortometraje, su moral parece muy recta, pero la carencia lo va llevando por los caminos del delito. Era su primera experiencia, pero Pablo quiso rodar en 16 mm. “Éramos novatos. El primer cambio de lata fue como una cirugía a corazón abierto”. La película logró ir a algunos festivales y enrumbó a Pablo.

Pronto llegó el momento de terminar la universidad, y para ello, había que filmar un corto como tesis final. El resultado es **1972**, un cortometraje de época más ambicioso y

que planteaba a Pablo muchos otros retos. “Llegamos a sumar mucha gente...terminamos con 40 personas trabajando en siete días de rodaje”. Pero esta era, en realidad, la forma de contar una historia que Pablo la considera muy íntima. “Quería contar la historia de este amor imposible, donde la sociedad o el espacio en el que crece hace que no funcione”. Esa sociedad es el Quito de principios de los setentas. Los personajes son militantes de izquierda, en busca de la utopía nacida en mayo de 1968. Pablo quería involucrarse con la ciudad, con sus calles y con el ambiente de protesta frente a la dictadura de ese año.

Pablo viajó a España, a buscar su maestría. Allí dirigió el cortometraje **La guitarra**, que responde a las necesidades de buscar más profesionalismo. “Trabajé con actores experimentados, que me enseñaron un trabajo mucho más fino de desarrollo de personajes. Como director era importante saber acercarme a cada actor y respetar el método de cada uno”.

Pablo Arturo Suárez se define como un cineasta político. “Siento que el cine es este espacio que me permite decir cosas o hacer críticas del espacio en que me desenvuelvo, de una manera limpia y directa. Trato de buscar historias personales, en contextos sociales muy particulares”. Me percató que sus tres cortos hablan del mismo tema: la angustia infringida por la injusticia social. Hay un eje temático allí que, me doy cuenta, es raro para un cineasta tan joven.

“Soy una persona progresista: creo en el hombre”, finaliza Pablo. El cine que le gusta pasa por realizadores como Ken Loach, Lars von Trier y, principalmente, Gus Van Sant. ¿El presente? Pablo prepara un nuevo cortometraje, filmado en España y que habla sobre los conflictos de la inmigración. El filme ganó un premio para poder terminarse en 35 mm. Un corto tráiler de la nueva película podrá verse en la función de este 16 de noviembre, donde Pablo mostrará sus trabajos. (Texto: RB; foto cortesía del realizador).

OCHOYMEDIO ISSN: 1390-4109
DIRECCIÓN EJECUTIVA: Mariana Andrade
EDITOR: Rafael Barriga
CONSEJO EDITORIAL Y DE PROGRAMACIÓN: Etienne Moine, Mariana Andrade, Rafael Barriga, Patricio Andrade, Billy Navarrete, Margarita González, Carlos Quinto Cedeño, Carla García.
COMUNICACIÓN: Leonardo Intriago

DIAGRAMACIÓN: Diego Terán
IMPRESIÓN: Abilit
ARTES ESCÉNICAS: Patricio Andrade
Portada: del filme *Un hombre soltero* cortesía de Quitogay.net.

Las opiniones de los autores de los artículos de este periódico son de su exclusiva responsabilidad.

En foco

Woody Allen: ahora en París. El norteamericano ha dirigido su más reciente película en París. **Medianoche en París**, con Owen Wilson, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Rachel McAdams y Michael Sheen, no se aleja de la crónica semi-cómica de romances imposibles y de inseguridades románticas. Hay, como no, un homenaje a la "ciudad luz" que aparece incandescente y memorable. (Foto cortesía de Venus Films)

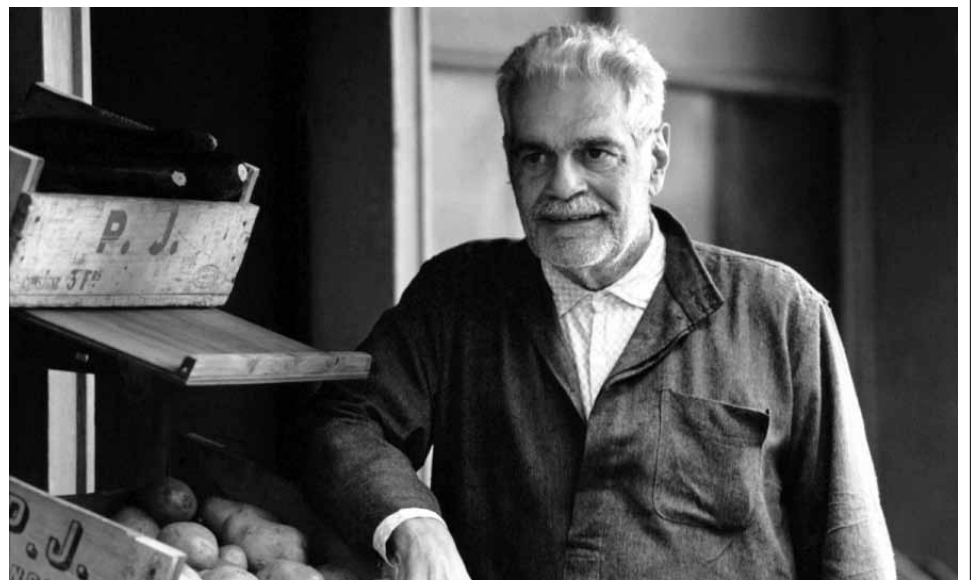

El American Documentary Showcase es un acuerdo de cooperación entre el Buró de Educación y Cultura del Departamento de Estado de Estados Unidos de América y la Asociación Universitaria de Filmación y Vídeo. Consta de una selección de cintas contemporáneas reconocidas, que hablan sobre temas diversos como educación, diversidad, inmigración, medio ambiente, salud, democracia, familia, cultura popular y otros asuntos de interés global. La meta del festival es ofrecer una visión amplia y diversificada de los Estados Unidos de América, sus valores, y como estos son interpretados por los documentalistas y creadores de películas. El festival además tiene la intención de mostrar el papel principal que los documentales juegan para promover un mejor entendimiento y cooperación entre los pueblos. Para conocer más sobre los documentales de esta edición se puede consultar el sitio www.ufva.org/showcase.

Este año llegan a OCHOYMEDIO los veintiún filmes escogidos para la edición 2011 de este festival. Junto con la muestra documental llega de visita el laureado productor documental Stanley Nelson, nominado a varios premios internacionales como el Emmy por sus producciones y cuyos filmes abogan fuertemente por los derechos de las minorías afro-estadounidenses y puertorriqueñas. El se presenta con su filme **Freedom Riders** que narra las hazañas de un corajudo grupo de activistas por los derechos civiles en 1961. Lo acompaña la experta María Raquel Bozzi, directora de educación del Film Independent, entidad que apoya a los cineastas independientes de Estados Unidos, y organiza los célebres "Independent Spirit Awards" y el Festival de Cine de Los Ángeles. El programa de proyecciones en Quito tendrá un costo reducido de \$1 y será gratuito en Guayaquil. Para más información sobre las horas y fechas de proyección de los documentales se puede consultar www.ochoymedio.net. (Fotograma de **Freedom Riders** cortesía de PBS)

Cortos de Mexicali. Este mes, de forma rotativa antes de los largometrajes, presentaremos un grupo de cortometrajes experimentales de la Universidad Autónoma de Baja California de Mexicali, México. Los cortos a presentarse son **Aprendiendo español** de Melissa Barradas, **Qué es el amor** de Isaac Tisoc, **Veovisor** de Jorge Luis Almanza y **Vid 0072. uku** de Jaime Camacho.

Eurocine itinerante en Santo Domingo. El festival Eurocine visita este mes varias parroquias del cantón de Santo Domingo, gracias a la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo. Para esta ocasión, algunas poblaciones verán por primera vez algunos clásicos y nuevos clásicos del cine europeo: **La gran final** (España), **El Señor Ibrahim y las flores del Corán** (Francia, en la foto), y la impresionante y gloriosa **Das Boot** (Alemania), ícono del cine bélico, dirigida por Wolfgang Petersen. También se presentará la muestra "Contra el silencio" y una obra de teatro, actividades que forman una campaña a favor de la no-violencia hacia las mujeres. La programación es parte del programa RUTA 8, realizado por OCHOYMEDIO, que se dedica a llevar buen cine a muchos rincones del Ecuador que no cuentan con oferta cinematográfica de calidad, o sea, casi todos.

Cine de Cataluña. Como todos los años presentamos una muestra con la mejor producción reciente de Cataluña, con el apoyo del Casal Català y la Embajada de España en el Ecuador. Este año se presentan todas las películas de forma gratuita e incluyen a la reciente ganadora del premio Goya al mejor filme, **Pa Negre**, del realizador Agustí Villaronga. También se presentan, entre otras películas, **Petit Indi** de Marc Recha, **Forasters** de Ventura Pons, **Yo soy la Juani** de Bigas Luna, **Bucarest la memoria perdida** de Albert Solé. (Foto de **Pa Negre** cortesía de Massador Producciones)

Y EL AFICHE GANADOR ES...

Este es el afiche ganador del concurso organizado por la Embajada de Estados Unidos y OCHOYMEDIO en el marco de la primera muestra de cine de culto "Made in USA". El afiche fue realizado por Daniel Cornejo, y fue elegido como ganador por un jurado compuesto por Mariana Andrade, productora y exhibidora de cine, Miguel Alvear, realizador y curador de la muestra, Lisa Swenarsky, agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos, Ilich Castillo, artista visual y docente del ITAE, Jaime Núñez, diseñador gráfico y Francisco X. Estrella, escritor y cinéfilo. Más de cincuenta afiches entraron en competencia.

RETROSPECTIVA

El Pocho

Pocho Álvarez tomando un receso en un rodaje. Foto de Cristobal Corral.

UNA RETROSPECTIVA ESENCIAL DE UNO DE LOS MAYORES EXPONENTES DE LA HISTORIA DEL CINE ECUATORIANO SE PRESENTA ESTE MES.

Por Juan Martín Cueva

El material con el que trabajan los cineastas no es esencialmente la cámara, los trípodes, las luces y los micrófonos. Es la realidad. No hablo solamente de los documentalistas: toda

narración cinematográfica coge un pedazo de la sociedad que parió a su autor y le da forma. Eso sucede aun las que son vistas como menos realistas y parecen producto de la imaginación más desbocada. De **La Tigra a En el nombre de la hija**, de **Los hieleros del Chimborazo a Con mi corazón en Yambo**, toda película habla de elementos, momentos y procesos que se van entrelazando para ser un reflejo de la realidad. Qué digo un reflejo: para ser la realidad que percibimos. La realidad no

son los objetos y las personas por si solos, sino los objetos y las personas más la mirada que los percibe.

Nuestra realidad está hecha de personajes, no importa si reales o ficticios, que han ido construyendo un universo: el Salvador y el Ángel de **Ratas...**, el guambra rebelde de **Fuera de juego**, el cineasta perplejo de **Más allá del Mall**, el candidato manco de **Tu sangre**, las mujeres solas de **Esas no son penas**,

la indígena anónima de **Memoria de Quito**, el dentista empírico de **Gente de barrio**, la modelo soñadora de **Prometeo deportado**, la niña asustada de **Despierta**. Detrás de cada uno de ellos, desde que se fueron dibujando en la mente de los realizadores hasta que se les dotó de cuerpo, de voz, de gestos y vestidos, está una realidad que ha sido explorada y cuestionada por un realizador que quizás es menos visible que muchos de sus colegas, pero cuya importancia es fundamental en esa "base material" con la que trabajamos los cineastas: el Pocho.

El Pocho no necesita ni nombre ni apellido. Con el apodo que ya es más que su nombre, basta y sobra. El Pocho ha trabajado por décadas en fotografía y en cine, de Manabí a Camboya, del comedor de Jorgenrique a las calles forajidas, de la selva de los Huaos y los ríos contaminados a las montañas llenas de minerales y las casas de los pobladores alarmados por lo que podría ser de sus tierras y sus familias. Sus películas son, como lo dice el título de un libro suyo de fotografías que publicó con textos de Adoum en los años setenta, "imágenes de un pretérito presente".

El cine del Pocho parece estar muy lejos de la aspiración de perfección técnica (lograr una fotografía exquisita, un encuadre, un movimiento, un desenfocado) y sin embargo llega siempre al plano justo, pero llega a él por otra vía, o desde otra intención. No sé si el Pocho habrá leído una frase de Bresson que parece guiar su manera de hacer cine: "No filmar para ilustrar una tesis o para mostrar a hombres o mujeres limitados a su aspecto externo, sino para descubrir la materia de la que están hechos. Alcanzar ese 'corazón' que no se deja atrapar ni por la poesía, ni por la filosofía, ni por la dramaturgia". El cine del Pocho efectivamente alcanza ese corazón, y logra desencadenar la reflexión en el espectador a través de los personajes a los que nos acerca.

El trabajo del Pocho nos sana el corazón.

DOCUMENTO

Pelis que existen por accidente

MIGUEL ALVEAR, CO-CURADOR DEL FESTIVAL MADE IN USA: PRIMERA MUESTRA DE CINE DE CULTO, RESPONDE A UN CUESTIONARIO DE ESTE PERIÓDICO Y ELABORA SOBRE EL CÓMO Y EL PORQUÉ DE ESTA MUESTRA, QUE CONTINÚA PRESENTÁNDOSE EN OCHOYMEDIO ESTE MES.

¿Dónde nació la idea de armar un festival de filmes "de culto" de procedencia norteamericana?

Hace algunos años nos sentamos a conversar con Francisco X. Estrella sobre pelis raras, serie B y otros fenómenos, y decidimos hacer una lista para una posible muestra. La mayoría de las películas en la lista no habían sido proyectadas y tampoco se conseguía en la piratería... OCHOYMEDIO acogió la idea e involucró a la Embajada de Estados Unidos en Quito en el proyecto.

El festival MADE IN USA se subtitula "primer festival de cine de culto". ¿Quiere decir que en las siguientes ediciones se continuará explorando las películas -del género que sea- que han logrado un standard "de culto"?

Sí, es la idea. Cuando hablamos de culto no estamos hablando de un género en especial. El culto es algo que no lo deciden ni los críticos ni los distribuidores. El culto lo hace el público y no hay reglas claras. Para esta primera edición encontramos tantas películas que decidimos organizarlas en ocho secciones: clásicos, zombis y vampiros, ciencia ficción, selva de cemento, culto contemporáneo y erótica. Para el próximo año queremos enfocarnos exclusivamente en el western de culto e involucrar a más países.

Dices en el catálogo: "el culto que presentamos es un culto que no se ejerce desde aquí". ¿Cuál puede ser, entonces, la importancia de ver estas películas en el Ecuador?

Una de las cosas interesantes es que a través

de estas películas podemos construir una noción alternativa sobre el cine estadounidense. Y ampliar la oferta de lo que normalmente se exhibe en OCHOYMEDIO. También nos interesa poner sobre la mesa la noción de 'culto', contribuir a generar cinefilia, hurgar en la historia ...

Has trabajado anteriormente, en el Ecuador, estudiando películas como **Sicarios manabitas**, que a pesar de tener una fanática enorme, nunca lograron entrar en circuitos de exhibición "formales". ¿Hay ahí una especie de serie B ecuatoriana que perdura en la memoria de los espectadores, que es vuelta a ver una y varias veces a pesar de no estar en ese circuito?

Talvez lo único que tienen en común es que están por fuera de la norma. La norma del estatus, la norma del billete, la norma del buen gusto, la norma del "buen cine"... Son películas que tienen excesos y carencias. Muchas de ellas -las películas que incluimos en la muestra- existen por algún accidente o mal cálculo de alguien.

No creo que en Ecuador se pueda hablar de serie B, porque eso implicaría que hay una serie A. Bajo cierta óptica se podría decir el cine ecuatoriano es serie Z, porque simplemente no existe en los mercados internacionales de distribución. Es un cine semi-subsidiado que no funciona bajo las lógicas estrictas del mercado. No importa si tu peli no hace billete, lo que importa es un buen curriculum en festivales para que te subsidién la siguiente. Así funciona mucho del cine latinoamericano. Por el contrario, la serie B norteamericana se creó para llenar la demanda generada por los **drive-ins** y las pantallas de circuitos periféricos. Creo que hoy ya no es posible hablar de una serie B en el cine de Hollywood.

El festival ha querido vincular las artes gráficas, a través del concurso de afiches, con la materia cinematográfica del festival. ¿Porqué

Ilustración incluida en el catálogo de MADE IN USA, por Diego Terán Rojas.

¿Cuál fue el impacto de la convocatoria entre los trabajadores del diseño gráfico? ¿Cómo te sientes con los resultados de la participación y del nivel de los trabajos presentados?

Precisamente lo hicimos por lo que me preguntaste antes. Si estas películas son de un culto que no es de aquí, ¿a quién carajos le va interesar verlas? Al promover el concurso entre estudiantes de diseño, arte y cine, incentivamos a que un público joven se vincule con películas que fueron importantes para generaciones pasadas. Muchas de las películas de la muestra generaron una onda gráfica y visual muy potente. Pienso en **Barbarela** o **Flesh Gordon**, ambas muy cercanas al **comic** y al **pop art**; o **King Kong** como la película que generó una tecnología que ha desembocado en el 3D y otras técnicas de animación; o **Flamingos rosados** que es un manifiesto que incorpora muchos de los íconos de la contra cultura. Recibimos más de 50 propuestas de afiches de varias ciudades del país y en la inauguración de la muestra en Cuenca tuvimos alrededor de 200

asistentes. Ambos números superan nuestras expectativas.

El festival viaja a ciudades que no poseen, con un par de excepciones, ninguna posibilidad de exhibición cinematográfica de ningún tipo (**Esmeraldas, Loja, San Gabriel y Otavalo son ciudades que no cuentan con salas de cine de ningún tipo**). Puedes comentar algo sobre las expectativas del festival en esas plazas.

El proyecto Ruta 8 llena ese vacío. Si usted no va al cine, el cine irá a usted.

Si le paras bola a los resultados del último censo hay que dejar de pensar en un Ecuador bicéfalo (Quito-Guayaquil). Este es el país más densamente poblado de Latinoamérica y hay regiones -ya no ciudades- donde la demanda cultural espera más que conciertos de tecnocumbia y el circo de las cadenas sabatinas. En muchas de las funciones en provincia hay llenos totales. Eso prueba que el juicio de que "no debemos pasar cine de culto donde no hay gente culta" es errado.

FESTIVAL "EL LUGAR SIN LÍMITES"

El camino espiral del cine queer

Fotografía promocional del filme **Zombie de Los Ángeles** de Bruce LaBruce. (Foto cortesía Quitogay.net)

ESTE ES EL MES DEL FESTIVAL DE CINE LGBT "EL LUGAR SIN LÍMITES". MÁS DE CIENTO FILMES DE TODO EL MUNDO ESTÁN INVITADOS A LA MAYOR FIESTA AUDIOVISUAL DE LA TEMÁTICA EN EL PAÍS. PERO, ¿CUÁL ES EL CAMINO HISTÓRICO DE LOS FILMES LGBT? AQUÍ UNA BREVE RESEÑA.

Por Romina Ordoñez

Un hombre vestido de mujer, engaña a dos hombres y les coquetea: es un cortometraje cómico de 1915, **A Woman**, protagonizado por Charles Chaplin. Con esta imagen aparentemente tan común, el cine inició una historia de representación de la temática gay, bisexual, lésbica y transgénero, que ha ido desde las representaciones más superficiales del tema –donde se reafirman ciertas ideas y las vuelve estereotipo– hasta un cine que propone una mirada más compleja.

Ha sido un camino en espiral, que ha estado lleno de prohibiciones implícitas y explícitas. En los años treinta, grupos de Iglesias Católicas y Protestantes en Estados Unidos pidieron a la industria de Hollywood que controle contenidos indecentes, entre los cuales estaba considerada la homosexualidad. Allí nació el Código Hays.

Hasta esos años la industria del cine en Estados Unidos había representado la homosexualidad masculina de forma estereotipada – el "mariquita", el afeminado– que no declaraba abiertamente su orientación, sino que por sus amaneramientos exagerados causaba burla en la audiencia. Era un personaje secundario y sin profundidad. Hay variaciones al estereotipo, por ejemplo el afeminado criminal, como el de **Laura** de Otto Preminger (1944). Estos personajes enfermos y patológicos han sido populares representaciones de lo homosexual.

La representación del lesbianismo ha sido al mismo tiempo más velada y permisiva. La palabra lesbiana ni siquiera se nombraba. En 1933, Greta Garbo actúa en **La Reina Cristina de Suecia**, personaje lésbico de la historia, pero en la película apenas se sugiere una relación estrecha con una de sus sirvientas, e inclusive el filme ficcionaliza un amor heterosexual. Al mismo tiempo, Marlene Dietrich se viste de esmoquin de hombre y le da un beso en la boca a otra mujer, en la película **Marruecos** de 1930. Fuera de Hollywood se crea uno de los íconos del cine lésbico mundial: la película alemana **Chicas en uniforme** dirigida por Leontine Sagan en 1931, muestra el amor entre una profesora y una alumna en un internado. Cuando Hitler asumió el poder sacó la película de los circuitos y quemó casi todas las copias. A través del tiempo, fueron muchas las películas que tuvieron que modificar escenas y argumentos, para pasar el estricto control de la censura. Un ejemplo clásico de aquello es el filme **La gata sobre el tejado de zinc**, clásico de 1958 con Elizabeth Taylor y Paul Newman.

Los cambios en el ambiente social y político en los sesentas debilitaron las prácticas de la censura. Más historias abordaban personajes o temas relacionados a la diversidad sexual. En Estados Unidos, en esos años, se marca una ruptura en el cine: si **Boys in the Band** (William Friedkin, 1970) muestra todavía cierto estereotipo afeminado, **Midnight Cowboy** (John Schlesinger, 1969) no solo que derrota costumbre sino que crea, por primera vez en el cine *mainstream*, unos personajes de enorme complejidad. Fue la primera película que enfrentaba abiertamente la temática que ganó un Oscar. Pero la corona de esos años se la lleva el filme que se convertiría en un clásico de culto: **The Rocky Horror Picture Show** (1975).

En Alemania, los éxitos del "nuevo cine alemán" están relacionados al afianzamiento del movimiento LGBT. Uno de los iconos del cine gay, el director alemán Rosa von Praunheim, creó un estilo único: "no busco que el público pase un buen rato. Pretendo ponerlo nervioso" decía en una entrevista. En España, las primeras obras de Pedro Almodóvar, **Pepe, Luci, Bom y otras chicas del montón** –una película con estética camp– y **La Ley del Deseo** –donde se ve una aproximación a distintas formas de "ser" homosexual– son iconos del "destape" español post-Franco. En Holanda se dio también un hito: **Memorias de Antonia** (1995), filme oscarizado, es una película donde se mira el amor lésbico como un amor válido, aunque recibió críticas por su aparente intolerancia hacia lo masculino.

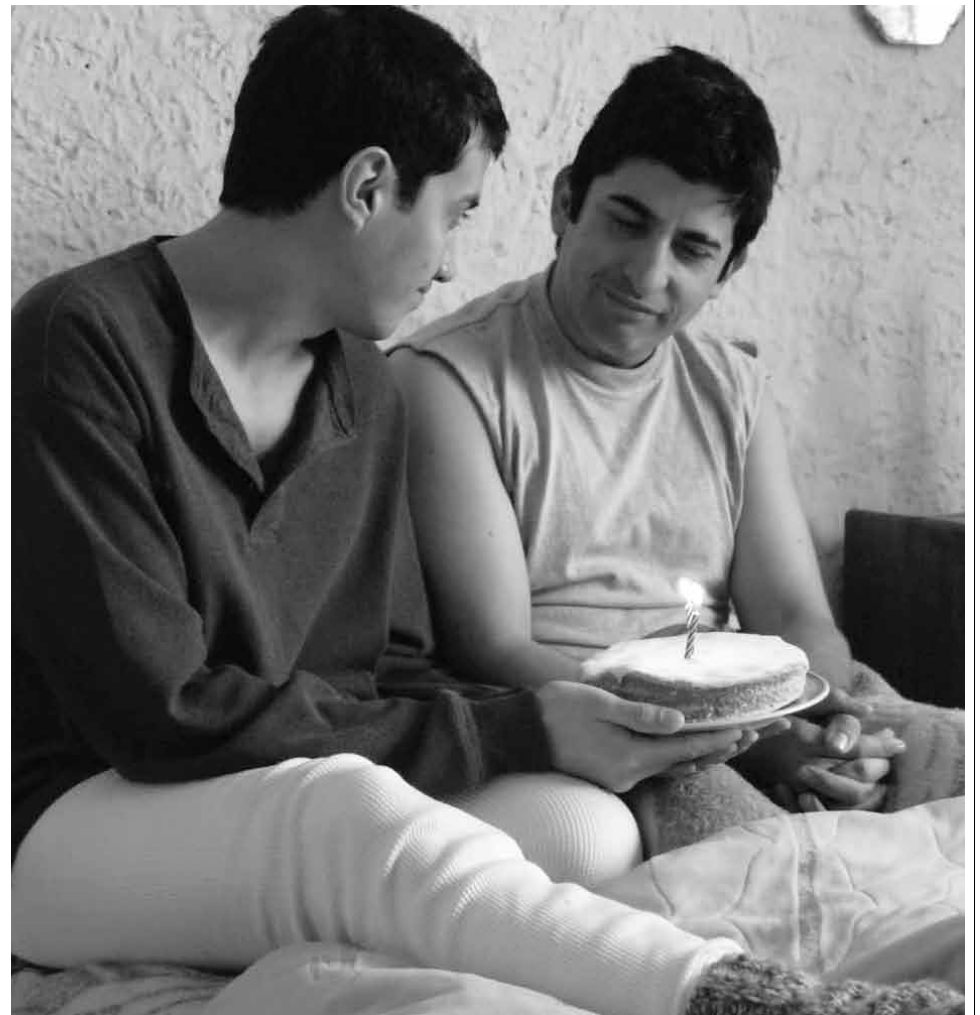
De vuelta a los Estados Unidos, el movimiento del cine "independiente" produjo joyas del cine LGBT: **My Own Private Idaho** (Gus Van Sant, 1991), gran relato sobre la prostitución masculina en Portland; **Go Fish** (Rose Troche, 1994) mosaico de los conflictos y pensamientos de un grupo de amigas lesbianas; **Paris is Burning** (Jennie Livingston, 1990) documental sobre la "cultura de baile" y la realidad transgénero, y más en el lado *mainstream*, **Boys Don't Cry** (Kimberly Pierce, 1999) historia

contada con distancia, sobre las dificultades de vivir en un lugar donde lo distinto no se acepta.

En Latinoamérica es un hito la película cubana **Fresa y chocolate** (1994) de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, que explora los prejuicios de una sociedad y un partido político que no había tomado en cuenta las diversidades para la construcción de la sociedad. Otra película que marcó una época en Latinoamérica es **No se lo digas a nadie**, (Francisco Lombardi, 1998) con conflictos que involucran a la clase alta peruana.

Ya en el nuevo siglo, es evidente la cantidad y variedad de cine que aborda las temáticas de opción sexual e identidad de género. Nombres y películas clave: Wong Kar-wai con **Happy Together**, Apichatpong Weerasethakul con **Tropical Malady**, Hollywood con **Brokeback Mountain** de Ang Lee, Lucía Puenzo con **XXY**...

El cine gay, *queer*, o que expresa diversidad sexual, ha existido solo en tanto ha existido y sigue existiendo una marginación y una censura. Sin ellas, estas serían películas de amor, de desamor, de sexo, de deseo, de lo que nos es común a todos, parte de la condición humana.

Fotograma del filme chileno **Mi último round**, cortesía de Quitogay.net.

Las imperdibles de "El lugar sin límites"

Bruce LaBruce es ya un asiduo del festival "El lugar sin límites". Realizador iconoclasta, cuyas películas están ancladas sin pudores en el porno-gore, en esta edición presenta su nueva película: **Zombie de Los Ángeles**. Es una pieza de zombies-aliens homosexuales de incontenible poder. **Un hombre soltero** es el debut en el cine del famoso diseñador de modas norteamericano Tom Ford. El filme está basado en la novela de 1964 escrita por Christopher Isherwood, que fue instrumental en la creación del movimiento homosexual de los sesentas. De Chile llega **Mi último round**, de Julio Orquera, sobre el amor de dos hombres que los lleva del sur de Chile hasta Santiago, y los pone a prueba en cada momento de su romance. La relación, siempre conflictiva, entre preferencias sexuales y denominación racial es el tema de una comedia norteamericana de gran éxito en el

mundo: **¡Oh Dios mío! ¡Mi hijo es gay!**, de Evgeny Afineevsky.

Entre los documentales, el filme **Más allá de la concepción: hombres teniendo bebés** es un retrato íntimo de una pareja gay, una donante de óvulo, y una madre sustituta, quienes se encuentran en un viaje de alta tecnología para construir una familia moderna. ¿Cuánto importa realmente la genética? ¿Es la sustitución algo más que una matriz en alquiler? ¿Y qué es lo mejor para los niños? **Historias del silencio** de Henna Phlypo y Catherine Vuylsteke es un retrato poético de dos hombres y dos mujeres cuya identidad sexual les obligaron a abandonar Dakar, Argel, Conakry y Bagdad. Estas son solo seis de las películas del festival, pero ¡hay más de cien para un festival que cada año crece más! **Programación completa en www.ochoymedio.net**

FESTIVAL DEL FILME FRANCÉS

Naturaleza humana

Fotograma de **Un profeta**, cortesía de Chic Films.

UN PROFETA, DE JACQUES AUDIARD, GANADORA DEL GRAN PREMIO DEL JURADO EN EL FESTIVAL DE CANNES, Y PELÍCULA ESPERADA POR LOS CINÉFILOS, ES UNO DE LOS PLATOS FUERTES DEL FESTIVAL DEL FILME FRANCÉS QUE OCHOYMEDIO PRESENTA ESTE MES, GRACIAS A LA ALIANZA FRANCESA Y LA EMBAJADA DE FRANCIA.

Por Romina Ordoñez

- Un thriller energético y oscuro, un drama íntimo inscrito en el crudo universo penitenciario, un relato de iniciación, un desgarrador retrato social...

- Sí, bueno ya. Pero sobretodo una película de animales. Es más: un documental ornitológico.

- ¿...?

- Claro pues, Malik, el protagonista, es un ave frágil al momento de entrar en la cárcel, ese criadero de buitres, cuervos y toda suerte de rapiñas...

- ¿Te refieres a los clanes que se disputan el control de los territorios al interior de la prisión? Los corsos, los árabes...

- Sí, pero también los policías y los abogados, que no son menos carroñeros que los que dices. Un ave frágil, te decía, que se enfrenta a unos gavilanes y...

- No es tan simple, no puedes reducir la complejidad del relato y de las relaciones que se entretajan entre los personajes a una simple dimensión "animal": igual estamos hablando de realidades sociales, de grupos humanos, aunque te concedo que, en la prisión, pareciera que lo que prevalece es la ley de la jungla. Pero eso es sólo una metáfora.

- ¿Sólo una metáfora? ¿Una "figura poética"? Sí, asumo. ¿O acaso el cine puede ser otra cosa?

- Claro que puede ser otra cosa, y esta película lo prueba. Un profeta es, si algo, un vivo retrato de la descomposición social de

Francia y de todos los así llamados "países desarrollados", en donde la exclusión sostenida y sistemática de amplios sectores de la población es la principal causa del resurgir del sentimiento comunitario, expresión post-moderna por excelencia de la colonialidad y del...

- Déjate de vainas. ¿Y a mí me tratas de reduccionista? La "actualidad social" sólo tiene un interés tangencial en la película. Lo suyo no es del orden de la circunstancia, de la coyuntura, de la "culturalidad". Su ambición es declaradamente artística, y por lo tanto del orden de lo universal, de lo esencial, de lo atemporal, de lo poético. Por eso, y no por otra cosa, es una película política.

- La realidad, aunque no te guste, es que los presos existen, como existe la cárcel, la delincuencia, la exclusión, el resguardo comunitario, el ejercicio abusivo de la autoridad... Si **Un profeta** es una película política es porque da cuenta del lugar que estas figuras anómalas del ideal democrático ocupan efectivamente, y de manera creciente, en el espacio social.

- Todo eso existe, sí, pero no en la película, cuyo universo se circunscribe a los seis años de condena de Malik, y no va más allá. De hecho, el relato arranca con la llegada de Malik a la prisión, sin prólogo, sin flashbacks, sin reconstituciones. Del crimen que cometió, nada sabremos, ni de sus motivaciones o aspiraciones, ni del contexto en el que creció. Nada sabremos, en suma, de su vida anterior al presidio, porque poco importa. Malik ingresa en la cárcel como se entra en la vida: desnudo, solo, sin pasado, ignorante de las reglas que rigen el infierno que le espera. Su ingreso en la cárcel no aparece, así, como la consecuencia de un acto, sino como un acto fundador, desde el que todo empieza, sobre el que todo habrá que construirse. De ahí que para Malik, de lo que se trata no es tanto de buscar el modo de salir de la prisión, sino apenas de procurarse la posibilidad de una salida (y un lugar a

donde salir) cuando todo termine.

- Bueno, pero, ¿y lo del documental de animales, entonces?

- Ya sabes, como en las películas del Discovery Channel: hay un territorio, hay una presa y hay unos predadores. Uno observa a las fieras en su hábitat, y todo el suspenso está en saber si la gacela conseguirá escapar al leopardo – o en este caso, si el pollito sobrevivirá a los buitres y los gavilanes.

- ¿Y por qué ave y no gacela, ya que lo mencionas?

- Porque estamos hablando de cine, y el cine es movimiento, transformación. A mi entender, una gacela, una paloma, no son ni serán nunca nada más que eso: gacelas o palomas, independientemente de la edad que tengan. Un pollo, en cambio, si llega a ser grande deja de ser un endeble avechicho y se transmuta en algo mucho más bacán. **Un profeta** no cuenta sino eso: la supervivencia y el devenir gallo de Malik.

- Mmmm... puede ser, pero hay algo que no me convence en tu descripción: pasas por alto el hecho de que los personajes evolucionan en el interior de una prisión. No son "animales" en su hábitat natural, como pretendes. - Jungla, sabana, zoológico, reserva natural... lo mismo da. Lo que importa es observarlos en un ámbito no doméstico, asocial, carente de toda ley o moral. La animalidad en su estado puro, te digo. Si la prisión es otra cosa, no es mucho más que eso.

- Un último reparo: Malik es un oportunista, un estratega, un tipo que aprende rápido y que sabe discernir cuándo y con quién juntarse. Lo que le salva, su única verdadera fuerza, es su inteligencia. Malik no es un animal como los otros.

- Inteligencia... ¿por qué no? Pero bastaría con hablar de instinto, rapidez, agilidad, propiedades de mutación... Un profeta, convéncete, no es la película "realista" que creíste ver. Es, y más vale que te la veas de nuevo, apenas una fábula: la historia de un pollito que en su devenir gallo se revelará más sapo que el zorro más viejo. Y que de paso les va sacando la madre a unos cuantos buitres. Toma tu naturalismo. (Gracias a E. P. y a A. B.).

Hadjewich de Bruno Dumont. Foto cortesía de Unifrance,

Dumont, Varda, Philibert...

La nueva edición del Festival del Filme Francés, (ex Cine Tour) trae grandes nombres. Al de Jacques Audiard se suman otras glorias como la gran apóstol del cine francés, Agnès Varda, con su bello documental, personalísimo, **Las playas de Agnès**, donde expone su vida –en la Nouvelle Vague y fuera de ella–, una existencia llena de viajes y afectos. Bruno Dumont, cineasta que entregó filmes fuertes y muy valorados como **La vida de Jesús** o **La humanidad**, envía al festival su más reciente película: **Hadjewich**, obra que impone interrogantes y contrastes sobre la vida contemporánea, a través de la mirada de una joven cristiana que conoce a un

grupo de terroristas musulmanes. De Nicolas Philibert, documentalista de muchos registros, se pueden ver sus dos más recientes obras –que ya estuvieron, a su tiempo, en los Encuentros del otro cine– **Nenette** –la crónica de una diva de zoológico– y **Regreso a Normandía** –la evocación de una aventura, la actualización de una tragedia.

El catastro de héroes del cine francés no queda allí: Frederick Wiseman instala su cámara en los locales del Ballet de la Ópera de París. Los cuerpos, su gran obsesión, son pintados con paletas de homenaje y pasión. **La danza, el ballet de la Ópera**

de París vuelve a ser presentado en OCHOYMEDIO luego de su paso por Eurocine. Tony Gatlif, cineasta que ha emprendido la valiosa misión de retratar la vida del pueblo gitano en Francia y en Europa, está presente con **Liberté**, filme de 2008 que recuerda que el holocausto nazi también devastó a los conglomerados gitanos de ese continente.

La muestra se completa con otros filmes, todos representativos de la producción reciente de Francia. La genial película **La cuestión humana** de Nicolas Klotz, con un Mathieu Amalric en toda posesión de maestría, viene acompañada de **El padre de mis**

hijos de Mia Hansen-Love, **Juntos es demasiado** de Lea Fazer con la participación de Nathalie Baye, **Matrimonio de tres** del experimentado Jacques Doillon, con Pascal Greggory y Louis Garrel, **Que uno solo lo tome y los demás lo seguirán**, de Lea Fehner, y el documental **Al lado**, de Stephane Mercurio, sobre la vida de mujeres que tienen a sus seres queridos en prisión. Una serie de eventos alrededor del tema de las prisiones, a propósito de esta cinta y de **Un profeta**, han sido organizados y serán anunciados oportunamente.

La programación completa del Festival del Filme Francés se puede ver en www.ochoymedio.net.

PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE 2011 OCHOYMEDIO QUITO

Esta programación puede sufrir cambios de última hora

PRECIOS

General \$4.80

Estudiantes y personas con discapacidades \$3.80

Tercera edad: \$2.40

SALA 1 35 mm., formatos digitales y HD
SALA 2 Formatos digitales y HD
 Cine ecuatoriano

	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
MADE IN USA - 1era MUESTRA DE CINE DE CULTO	Autopista perdida	18:30																																	
	Amanecer de los muertos		20:45																																
	Los amos de la noche (Warriors)			18:30																															
	Barbarela			20:45																															
	Chica muerta				18:30																														
	Flamingos rosados				20:45																														
	Las pieles de Venus				23:00																														
	King Kong					18:30																													
	Retrato de Enrique...					20:45																													
	La mosca	16:30					18:30																												
	Masacre en Texas	19:00																																	
	Punto límite: cero		16:30			20:45																													
	Juego Macabro (Saw)		19:00																																
	El recuperador	20:45		16:30																															
	La máscara de la muerte roja			19:00																															
	Plan 9 del espacio exterior				16:30																														
	Basura (Trash)				19:00																														
	Spinal Tap		18:30		21:45																														
	La invasión de los robacuerpos					16:30																													
	El valle de las princesas					19:00																													
El ataque de los tomates asesinos						16:30																													
Piraña						19:00																													
Flesh Gordon					23:00																														
ESTRENOS - ESPECIALES - FESTIVALES	Medianoche en París	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	18:30	18:00			18:30	20:30	16:00	16:00	16:00	16:00	20:45	18:30	20:45															
	Con mi corazón en Yambo	21:15	21:15	21:15		21:15		16:30	17:00				21:15		16:30	19:00	21:15														20:45				
	Blak Mama													19:00																					
	Abuelos						21:00			19:00			19:00									21:00													
	Grandir																					19:00								16:30					
	En el nombre de la hija							16:00													18:30														
	Cortos de Pablo A. Suárez																20:30																		
	Festival El Lugar sin límites*																					ver programación completa en www.ochoymedio.net													
	Festival del Film Francés*																																		ver programación en www.ochoymedio.net
	Muestra de cine catalán*										20:00	18:30	16:00	16:00	18:30	18:30	21:00	18:30	20:45	19:00															
	Muestra del medio ambiente*																	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
	American Documentary Showcase*						21:00	19:00	19:00	19:00	17:00	16:00	19:00	20:30																					
CICLO POCHO ALVAREZ	Ale y Dumas									16:30			16:30																						
	Texacotoxico									21:15				21:15																					
	Jorgenrique								20:00			18:45																							
	Nosotros una historia: Movimiento obrero ecuatoriano																					21:15													
	A cielo abierto											20:30																							

* DETALLES DE LAS PELÍCULAS Y GRILLA COMPLETA DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS FESTIVALES "EL LUGAR SIN LÍMITES", "FESTIVAL DEL FILM FRANCÉS", "CINE CATALÁN", "AMERICAN DOCUMENTARY SHOWCASE" Y "MUESTRA DEL MEDIO AMBIENTE EN WWW.OCHOYMEDIO.NET

