

IDROVO en sus 50 años

El cantautor celebra la cincuentena con un concierto que repasa su obra.

Rock and Roll en verano

Son cuarenta años del "verano del amor" y de Sgt. Pepper's. Este mes presentamos conciertos históricos y documentales especiales sobre grupos como los Beatles, los Stones, Led Zeppelin, The Police, el festival de Monterey, entre otros. Además conciertos con bandas nacionales en Quito y Guayaquil. (Foto de Lou Reed cortesía del AFI).

Warhol, el arte y el cine

A propósito de una exhibición mayor del arte de Warhol en Quito, **OCHOYMEDIO** con el Centro Cultural Metropolitano presentan una muestra de las obras para cine de Andy Warhol. Sus contribuciones al arte cinematográfico fueron varias, entre ellas la dotación de un lenguaje particular, acaso mal llamado experimental. (Fotos de Andy Warhol cortesía de Douglas Kirkland, Town and Country).

MAAC CINE

más allá del cine

GUAYAQUIL • MANTA • QUITO

N. 44

AGOSTO 2007

Tiempo de Rock and Roll

Películas, documentales y conciertos celebrando los cuarenta años del "verano del amor"

Bolivia es también un país de cine

Este mes **MAAC CINE** presenta una retrospectiva de la obra del cineasta boliviano Paolo Agazzi, uno de los más premiados en su país. Bolivia se ha desarrollado, más que algunos otros países andinos, en su arte cinematográfico. La presencia de Agazzi en nuestro país lo confirma. Foto de **El atraco** cortesía de Pegaso producciones.

Idrovo en sus 50 años

El cantautor guayaquileño cumple la cincuentena, y para celebrarlo ha organizado un concierto exclusivo en **MAAC CINE**, donde recorrerá su influyente obra musical, que arrancó en la década de los setentas. Idrovo es además de cantautor, artista gráfico, escritor, promotor artístico y padre de familia. (Foto de Jorge Vinueza, cortesía del FONSAL).

EDITORIAL

LOS CRÍTICOS, LOS CINEASTAS... Y NOSOTROS

En las horas del cierre editorial de esta edición del periódico de MAAC CINE y OCHOYMEDIO, recibimos una carta del director del documental Taromenani, el exterminio de los pueblos ocultos, Carlos Andrés Vera. Su película fue exhibida primeramente en los "Encuentros del Otro Cine", y luego en una pequeña temporada en nuestras salas. Su carta, extensa y argumentada, cuestiona un artículo de crítica publicado en la anterior edición de este periódico, firmado por Andrés Barriga. La carta será publicada, posiblemente en su integridad, en nuestra próxima edición. Sin duda que su publicación asentará nuevos matices en la relación que tiene esta publicación con el material que es exhibido en nuestras salas.

Es así como a partir de la contestación, el diálogo y la argumentación entre dos posiciones contrapuestas, la del crítico y la del realizador, nuevamente afirmamos el carácter independiente y autocrítico de este periódico. Carácter que, desde OCHOYMEDIO y MAAC CINE, como salas que se dedican a la exhibición y promoción de cine y artes escénicas, nos hemos puesto como meta.

Pero, ¿cómo define cada proyecto su carácter independiente?
¿Independencia con respecto de qué?
¿Qué objetivos supone este carácter?
¿Qué libertades?

Si estas salas exhiben una u otra película es porque consideran que su difusión y promoción son de importancia para la generación de cultura en el Ecuador. Si nuestro periódico, publica el pensar de los columnistas invitados sobre tal o cual película, independientemente que sus textos afecten o no las relaciones que como sala mantenemos con los realizadores, es porque consideramos que lo que escribe se sustenta en la credibilidad e independencia de criterios, separando aquello de la estructura de OCHOYMEDIO.

Esta es una publicación con objetivos críticos y autocríticos. El "boletín del OCHOYMEDIO" dejó de ser, desde hace once números, un artefacto promocional, para intentar ser, en el mediano plazo, un periódico de crítica cinematográfica y de crítica escénica que se nutre del material que las salas programan mes a mes. Sabiendo que ese objetivo necesita de voces que proven-

gan de múltiples lugares de la sociedad cultural, nacional e internacional, y que por ende están en una situación de distancia de nuestro trabajo cotidiano, invitamos siempre a diferentes personas para que den su opinión. Deben, entonces, saber los realizadores, distribuidores, promotores y artistas, que los artículos que aquí se publican sobre sus obras no necesariamente van a promocionarlas y promoverlas, sino que, en el mejor de los casos, van a encontrar elaboraciones críticas a partir de ellas.

En nuestro medio, los espectadores han sido privados de muchos referentes críticos sobre lo que quieren ver en una sala de cine, por eso es común que elijan al responsable de la taquilla del cine como un guía infalible sobre lo que deberían o no ver. Nosotros estamos en contra de esas técnicas de pasividad inducida y por eso creamos esta fuente crítica, y además informativa, de nuestra programación. Si los comentarios que se escriben aquí no están acorde a las expectativas de los realizadores, es una pena, pero no por eso OCHOYMEDIO dejará de publicarlas. A eso nos referimos cuando hablamos de libertad e independencia. Fomentar una cultura crítica no puede estar en contradicción con generar una gestión cultural coherente. Por el contrario, creemos que es una necesidad mutua de ambas actividades, que deben formar una relación vinculante y propositiva.

Está claro que será la audiencia quien decidirá si gusta o no de la oferta de la programación y de los contenidos que en nuestro periódico se exponen. Las opiniones son opiniones, y los espectadores de nuestras salas saben muy bien tener las suyas.

OCHOYMEDIO

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Mariana Andrade
COMITÉ EDITORIAL Y DE PROGRAMACIÓN: Etienne Moine, Mariana Andrade, Patricio Andrade, Rafael Barriga, Miguel Alvear, Analía Beler, María Fernanda Ron, Billy Navarrete.
EDITOR: Rafael Barriga.
COORDINACIÓN: Analía Beler.
DISEÑO GRÁFICO: Diego Corrales.
IMPRESIÓN: Abilit.

COORDINACIÓN MAAC CINE-GUAYAQUIL: Billy Navarrete.
COORDINACIÓN MAAC CINE-MANTA: Leonela Alcívar.
WEB MASTER: Gonzalo Vargas.
Foto portada MAAC CINE: Foto de Jorge Vinueza, cortesía del FONSAL. (Gracias a Gká y Asociados).
Foto portada OCHOYMEDIO: Cortesía Virgin Records.
Las opiniones de los columnistas de este periódico no siempre coinciden con las de OCHOYMEDIO.

OCHOYMEDIO Y MAAC CINE son las primeras salas de cine y artes escénicas del Ecuador dedicadas a la exhibición de las cinematografías y el arte contemporáneo. MAAC CINE es un producto cultural de la Sucursal Mayor del Banco Central del Ecuador a través de la Dirección Cultural Regional, y es programado por OCHOYMEDIO.

MAAC CINE
Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo
Malecón 2000 - Malecón y Loja
Teléfonos: 2309400, ext 302,306,307
Guayaquil

MAAC CINE MANTA
Frente al Malecón Jaime Chávez Gutiérrez
Teléfono: 2627562 ext. 103
Manta

OCHOYMEDIO
Valladolid N24 353 y Vizcaya La Floresta
Teléfonos: 2904720/21
Quito

www.ochoymedio.net

contactenos@ochoymedio.net

Este periódico llega a sus manos de manera gratuita por cortesía de Pacificard. Si quiere recibirlo en su domicilio, tanto en Quito como en Guayaquil, suscríbese a suscripciones@ochoymedio.net.

SUMARIO

ENTREVISTA

Así habló Andy Warhol. 3
Decía que sí y que no a cualquier cosa, incluso a las preguntas que merecían explicaciones. Un recuento de varias entrevistas al artista americano a través del tiempo.

MUESTRA

De la extraña relación entre el cine y el Rock. 4
Es tiempo de celebración: son 40 años del "verano del amor" y de Sgt. Pepper's. Una muestra que revive momentos esenciales de la relación entre dos fuerzas complementarias. Además: el detalle de las nuevas bandas de Rock ecuatorianas que se presentan en vivo este mes.

MUESTRA

Cine boliviano Siglo XXI. 6
El estudioso Keith John Richards escribe sobre el pasado, el presente y el futuro del cine de Bolivia. Además, una semblanza de Paolo Agazzi, uno de los más prolíficos cineastas de ese país, que viene, con sus películas a Ecuador este mes.

EVENTO

All That Matters is Work. 7
Sobre el arte de Andy Warhol, su trascendencia como valor cultural y sobre las películas que se exhiben este mes. Escribe Alexis Moreano.

CARTELERA

Sinopsis y fichas técnicas de las películas de agosto. 8

ESTRENO

¿Está surgiendo un cine de derecha en Colombia? 10
Desde Bogotá, Diego Guerra se hace esta pregunta a propósito del estreno en Ecuador de **Karmma**, de Orlando Pardo.

REPOSICIÓN

La construcción de lo natural: La espera del otro. 10
Sobre **Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera** de Kim Ki-Duk.

MUESTRA

Queremos tanto a Helen Mirren. 11
El escritor argentino Marcelo Figueras reflexiona sobre Helen Mirren y sus hechuras como actriz. Además, una crítica sobre la película que le valió el Oscar: **La reina**.

ARTES ESCÉNICAS

Un cerro de cuentos... ¿y eso qué es? 12
Un festival de narración oral creado por guayaquileños es visto a través de los ojos de su creadora, Ángela Arboleda. Además: la programación completa del festival.

Hugo Idrovo: 50 años de una aventura de aire, fuego y música. 13

El cantautor guayaquileño celebra sus 50 años con recitales en vivo en nuestras salas. Les presentamos aquí un pequeño álbum de fotos importantes de Idrovo.

¿Porqué regresé de Berklee al manso Guayas? 13

El pianista Manuel Larrea escribe sobre su carrera artística.

ALAS DE LA DANZA CAP. 12

Virpi en el mármol, Virpi en las dunas. 15
María Belén Moncayo escribe sobre sus impresiones de la película y la coreografía de Virpi Pahkinen, presentadas el mes pasado en Alas de la Danza.

FUERA DE CAMPO

La venganza, esa razón absoluta. 15
Christian León nos introduce al cineasta coreano Park Chan-wook.

PROGRAMACIÓN DE AGOSTO 2007

Días y horarios de todas las películas y eventos programados 16

SOBRE LOS COLABORADORES DE ESTE NÚMERO

Ángela Arboleda

(Guayaquil, 1969) es directora del festival "Un cerro de cuentos". Es también narradora oral y publicó *Cuentos y Tradiciones Orales del Ecuador*. Ha sido periodista, publicista, actriz y bailarina. En el 2006 fue nominada por la Revista Hogar para "Mujer del año" en la categoría arte y cultura.

Marcelo Figueras

(Buenos Aires, 1962) es novelista y escritor. Ha publicado cuatro novelas, entre ellas *Kamchatka* (llevada al cine por Marcelo Piñeyro). Ha escrito guiones de películas como *Peligrosa obsesión* y *Rosario Tijeras*, la película colombiana más taquillera de la historia. Ha trabajado como periodista.

Manuel Larrea

(Guayaquil, 1976) es músico e investigador musical. Estudió en el conservatorio Antonio Neumane de su ciudad natal y en Berklee School of Music de Estados Unidos.

Christian León

(Quito, 1974) es crítico de cine y especialista en cultura visual. Es autor del libro *El cine de la marginalidad: realismo sucio y violencia urbana*.

María Belén Moncayo

(Quito, 1968) es directora general del archivo "ESCORIA nuevos medios ecuator" (sic). Cinéfila.

Alexis Moreano Banda

(Quito, 1971) es master en estética y ciencias del arte por la Universidad de París (Francia). Ha sido artista visual y gestor cultural.

Keith John Richards

Es investigador de numerosas publicaciones sobre la cultura de Bolivia y América Latina a los que se incluyen los libros *Lo imaginario mestizo* (1999) y *Narrativa del trópico boliviano* (2004). Actualmente está preparando un libro sobre cine latinoamericano. Es profesor universitario en la Universidad de los Andes en La Paz.

Por Rodrigo Fresán*

“Te presento a mi mujer” o “Ésta es Sony, mi esposa”, solía decir Andy Warhol. Y luego señalaba su grabadora portátil japonesa, que siempre estaba a su lado. Grabar, se sabe, era una de las pasiones de Warhol. Su novela “a” (1968) no es otra cosa que la desgrabación textual de horas y horas de cintas donde conversan la fauna y la flora de The Factory. Sus dos libros “de ideología”, “LA filosofía de Andy Warhol (De la A a la B)” –nótese las rotundas mayúsculas del LA en el título de este *tractat* con formato de autoentrevista– y “POPism: The Warhol Sixties”, así como esa Gran Novela Americana secreta que son los Diarios, fueron construidos sobre la base de conversaciones y grabaciones telefónicas con su asistente y esclava todo-terreno Pat Hackett.

“I’ll Be your Mirror: The Selected Andy Warhol Interviews” reúne y ordena las mejores entrevistas –varias de ellas inéditas o rescatadas de las páginas de extintas revistas under, de las que se publican a continuación algunos fragmentos– al androide y replicante más influyente del fin/principio del nuevo milenio. Una vez le preguntaron a Warhol si se sentía parte de la Historia. Warhol, incrédulo, respondió: “No me digas que crees en la Historia...”. Aquí van fragmentos, comentados, de algunas de esas entrevistas.

1962

PREGUNTA: ¿Qué es el Pop Art?
 WARHOL: Sí.
 P: Buena manera de comenzar una entrevista, ¿no?
 W: Sí.
 P: ¿Es el Pop Art un comentario satírico sobre el american way of life?
 W: No.
 P: ¿Qué es lo que el Pop Art intenta afirmar?
 W: No lo sé.
 P: ¿Qué significan todas esas latas de sopa Campbell’s?
 W: Son cosas que tenía yo cuando era chico.
 P: ¿Qué significa para usted la Coca-Cola?
 W: Pop.

En sus entrevistas, Warhol desaparece hasta que, invisible, ha invadido todo el espacio disponible. Warhol dice poco o nada. Y sin embargo es una de las personas más citadas del siglo XX. Ejemplo pertinente: “Un artista es una persona que produce cosas que la gente no necesita, pero que –por alguna razón– piensa que está bien proporcionárselas a los demás”. Nada. Pero mucho.

1963

PREGUNTA: ¿De qué trata el Pop Art?
 WARHOL: El Pop Art trata de las cosas que te gustan. Yo creo que todo tendría que gustarle a todo el mundo. Que te guste todo es un poco como ser una máquina. Hacer lo mismo una y otra vez.

¿O tal vez Warhol contestaba como un autista las preguntas que le parecían autísticas? Así, cuando le preguntaban cuál era su relación con Picasso, Warhol respondía la verdad absoluta: “Paloma”.

1965

PREGUNTA: ¿Cuál es su profesión?
 WARHOL: Dueño de una fábrica. The Factory.
 P: ¿Tiene alguna profesión secreta?
 W: Artista comercial.
 P: Insisto: ¿tiene alguna profesión secreta?
 W: Sí.
 P: ¿Cuál?
 W: No se me ocurre ninguna ahora.
 P: ¿Por qué alguien debería contratarlo?
 W: Porque soy confiable.
 P: ¿Siente que la sociedad le debe algo?
 W: Sí.
 P: ¿Es usted humano?
 W: No.
 P: ¿Por qué contesta las cosas que contesta?
 W: Porque soy muy sensible.
 P: Si usted fuera estúpido, ¿podría hacer exactamente lo mismo que hace ahora?
 W: Sí.
 P: ¿Por qué?
 W: Porque no soy una persona muy lista.
 P: Por favor, cuénteme algo sobre usted.
 W: Ya lo he hecho.

Y esto es lo más interesante de todo: las dificultades a la hora de entrevistar a Warhol generaban en los periodistas una necesidad todavía más extrema de arrancarle buenas declaraciones. Warhol disfrutaba de eso y siempre entendió que “la entrevista es el producto en colaboración del entrevistado y el entrevistador... No puede ser algo espontáneo, aunque debe parecerlo. La entrevista es una de las formas de la retórica distinguida por su origen de colaboración”.

1966

PREGUNTA: Lo noto nervioso. No tema.
 WARHOL: Bueno, no. No es eso. Es sólo que no puedo, ummmmm. Estoy resfriado. Y no, uh, puedo, uh, pensar en nada. Sería tan agradable si usted me dijera las respuestas para que yo las repita después de las preguntas. Eso sería lo mejor; porque yo siempre estoy tan vacío que no tengo nada que decir. Siempre he sentido que mis palabras surgen de alguna parte a mis espaldas y no de adentro mío. No quiero acercarme mucho a nada o a nadie. No me gusta tocar las cosas. Por eso mi obra está tan distante de mí mismo. Preferiría ser un misterio. Ser una superficie. Porque así veo yo las cosas. Sólo su superficie... ¡Danny, me parece que algo se está quemando! ¡Danny, lo digo en serio! Ah... hola, Paul.

O Warhol repetía las preguntas para que así, con su voz baja y metálica, el periodista fuera plenamente consciente de la estupidez que acababa de emitir. En los ‘60, Bob Dylan también hizo cosas parecidas. Y en los ‘80, el tono de Warhol es fácilmente detectable en las letras de David Byrne para The Talking Heads o en el humor psico-infantiloide de Pee-Wee.

1967

PREGUNTA: ¿Piensa usted que el Pop Art...
 WARHOL: No.
 P: ¿Qué?
 W: No.
 P: ¿Cree usted que el Pop Art...
 W: No.
Se sabe que Warhol empezó a utilizar una grabadora a mediados de los ‘60, cuando se compró uno de los primeros modelos que funcionaban a casete. Enseguida se puso a grabar las entrevistas que le grababan. Otra vez: calcar y copiar. Como una lata de sopa, como una foto de Marilyn. Grabar todo conversando con Sony: como el agente del FBI, Dale Cooper, en la serie “Twin Peak”s, que le hablaba a su querida y lejana Dasne mientras disfrutaba de una tarta de cerezas y una taza de café.

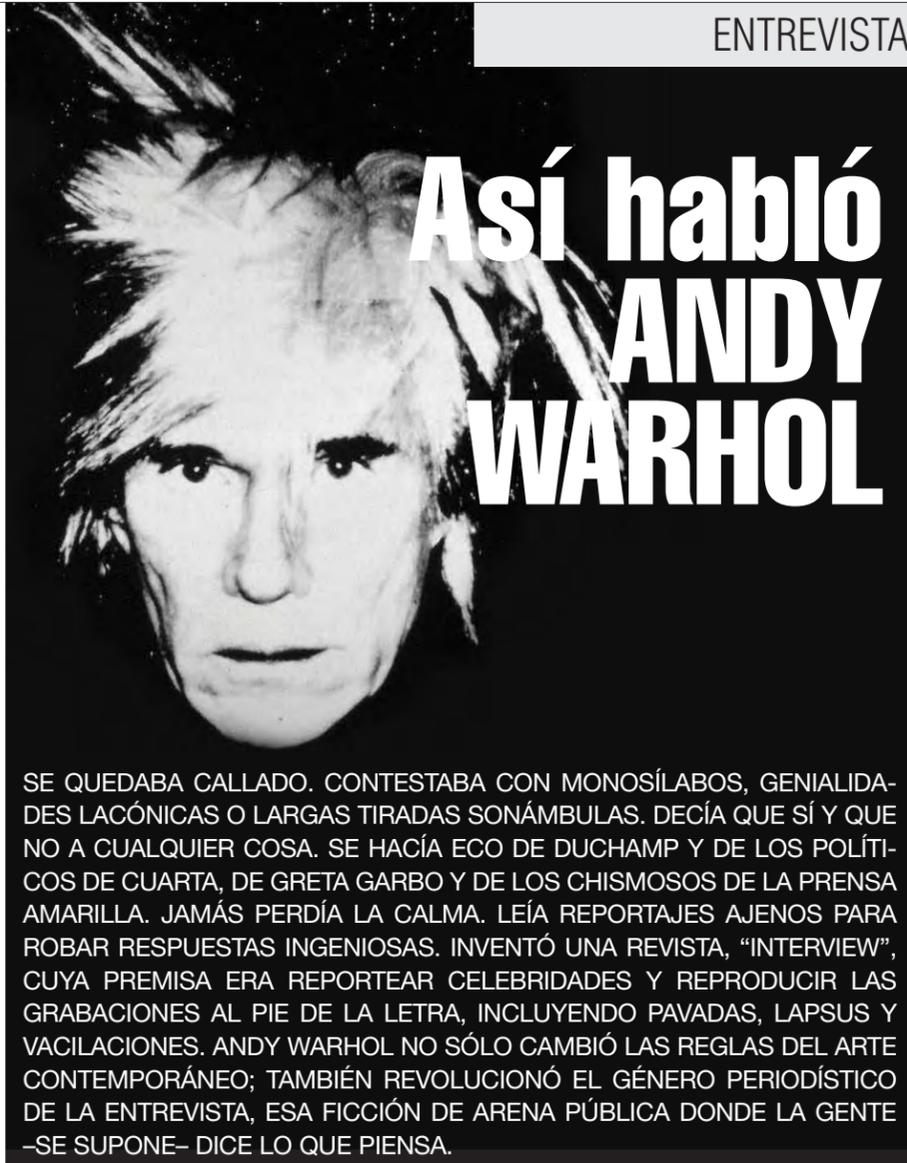
1968

PREGUNTA: ¿Siente usted que la era de la automatización está llegando mucho más rápido de lo que se pensaba?
 WARHOL: Yo siempre he considerado la sustitución del motor de combustión interna por las máquinas automatizadas como un momento muy excitante y un gran logro para la humanidad.
 P: Pero, ¿cuál es la esencia de la automatización?
 W: No tienes que pensar demasiado.
 P: ¿Y qué sienten por los 35 mil operarios que recientemente perdieron su trabajo al ser reemplazados por máquinas?
 W: No me dan pena. Van a tener más tiempo para descansar.

Sí y no son las dos palabras más importantes en el mundo según Warhol, en el show de Andy. Su manejo y repetición, convertidos en trademarks en los que los obsesivos detectaban múltiples significados según sus inflexiones, no son otra cosa que el resultado de un confeso páni-co escénico. Contestar rápido y corto y próxima pregunta y cuanto antes se acabe, mejor. Para sorpresa de Warhol, el truco resultó muy divertido. Así que siguió diciendo sí y diciendo no. Y –al ofrecer y obtener una demostración más que una explicación– todos contentos.

1969

PREGUNTA: ¿Tiene usted alguna teoría sobre el cine?
 WARHOL: ¿En serio?
 P: Teoría.
 W: ¿Uh?
 P: Teoría.
 W: ¿Mejoría?
 P: T-e-o-r-í-a.
 W: Oh, ¿teoría?
 P: Sí.
 W: No.
*Warhol no leía libros. Leía entrevistas. Su explicación: “Busco ahí cosas que decir en mis entrevistas”. Tampoco iba mucho al cine, aunque consideraba que **Perdidos en la noche** era un plagio de su cine y que no le hubiera molestado tener un cameo en **El ciudadano Kane**. Y buscaba ideas en todas partes. En una de sus biografías se recuerda la escena en que, en algún momento de 1971, Warhol se acerca grabadora en mano a uno de los visitantes de The Factory y, al borde de las lágrimas, le pide una trama, algo, con que hacer una película. El visitante le responde que se podría contar la historia de Evita Perón. Candy Darling, la star transformista de The Factory, podría ser Eva. Un musical. Hasta tiene el título de una canción: “Hay un dictador encantador que vive al sur del Ecuador”. Warhol lo mira casi con asco y le dice:*

SE QUEDABA CALLADO. CONTESTABA CON MONOSÍLABOS, GENIALIDADES LACÓNICAS O LARGAS TIRADAS SONÁMBULAS. DECÍA QUE SÍ Y QUE NO A CUALQUIER COSA. SE HACÍA ECO DE DUCHAMP Y DE LOS POLÍTICOS DE CUARTA, DE GRETA GARBO Y DE LOS CHISMOSOS DE LA PRENSA AMARILLA. JAMÁS PERDÍA LA CALMA. LEÍA REPORTAJES AJENOS PARA ROBAR RESPUESTAS INGENIOSAS. INVENTÓ UNA REVISTA, “INTERVIEW”, CUYA PREMISA ERA REPORTEAR CELEBRIDADES Y REPRODUCIR LAS GRABACIONES AL PIE DE LA LETRA, INCLUYENDO PAVADAS, LAPSUS Y VACILACIONES. ANDY WARHOL NO SÓLO CAMBIÓ LAS REGLAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO; TAMBIÉN REVOLUCIONÓ EL GÉNERO PERIODÍSTICO DE LA ENTREVISTA, ESA FICCIÓN DE ARENA PÚBLICA DONDE LA GENTE –SE SUPONE– DICE LO QUE PIENSA.

“Eres la única persona que conozco a la que le importa América del Sur”.

1970

PREGUNTA: Alguna vez afirmó que le gustaría ser una máquina.
 WARHOL: Es que la vida duele tanto... Si pudiésemos convertirnos en máquinas, todo nos dolería menos. Seríamos más felices si estuviéramos programados para ser felices.
 P: ¿Por qué se dedica ahora a hacer películas?
 W: ¿Qué ocurrió para que dejara de pintar?
 W: Hacer películas es más fácil.
 P: ¿Cuál es su rol, su función, al dirigir un film de Warhol?
 W: No lo sé. Intento averiguarlo.
 P: ¿Cómo aprendió a filmar?
 W: Hace cuatro o cinco años me compré una cámara 16 mm y un trípode. Fuimos de viaje a Hollywood. Y eso hizo que pensara en comprar una cámara. Entonces aprendí a utilizarla. Todavía estoy aprendiendo. Todavía no hemos hecho lo que se dice una película.
 P: No entiendo... Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo hasta ahora?
 W: Sólo filmando lo que sucede.
 P: ¿Cuándo fue que hizo su primera película o no-película?
 W: ¿Cómo las llamaría si no las considerara películas?
 W: Depende del tiempo que duran: las tengo largas y cortas.
 P: ¿Por qué decidió hacer una película que dura ocho horas llamada **Dormir sobre un hombre que duerme**?
 W: Conocía a esta persona que dormía mucho.
 P: ¿Durante el día?
 W: No, de noche.
 P: ¿Pero acaso no lo hacemos todos?
 W: No cuando estás rodeado de personas y las luces están encendidas y hay una cámara rodando.
 P: Usted ha dicho: “Me gustan las cosas aburridas”. ¿Cómo puede ser aburrido el entretenimiento?
 W: Es como cuando te pones a mirar por la ventana. Es algo que disfrutas. Pero no es necesariamente algo divertido. O sí.
 P: ¿Por qué? ¿Porque no puedes predecir lo que va a suceder ni si va a suceder algo?
 W: Porque te ayuda a pasar el tiempo.
 P: ¿Lo dice en serio?
 W: Sí. Uno ve todo el tiempo a gente mirando por la ventana. Yo sí la veo.
 P: Pero en la mayoría de los casos son personas que se ven obligadas a estar ahí. Un anciano, o un ama de casa que espera que su hijo llegue de la escuela o su marido del trabajo. Y

por lo general están aburridos.
 W: No, no creo que sea así.
 P: ¿Sus películas son entonces un modo de pasar el tiempo?
 W: Sí.

En algún momento a Warhol se le ocurrió editar una revista y supo que su nombre sólo podía ser “Interview”, y que las entrevistas que se hicieran para sus páginas deberían tener modales absolutamente verité: la transcripción fiel de las cintas, incluyendo exclamaciones, titubeos y silencios. Truman Capote fue uno de los efímeros colaboradores de la revista; las radiaciones que recibió allí el escritor se hacen evidentes cuando se lee el estilo telegráfico y oral de Música para camaleones.

1987

PREGUNTA: ¿Hay algo que le moleste especialmente?
 WARHOL: No. Sí. No. Es decir, no me molesta que la gente robe mis ideas. Pero me pone un poco loco que falsifiquen mis obras y las firmen con mi nombre. No me molesta que las falsifiquen, pero sí me molesta que les pongan mi nombre.
En una de las 37 entrevistas recopiladas en I’ll Be your Mirror, alguien le pregunta a Warhol si piensa que el futuro será “futurístico”. La respuesta es inusualmente larga para alguien muy preocupado por el presente y fallecido en el momento exacto en que este presente empezaba a parecerse demasiado a su atemporal y suspendida visión de las cosas: “No. Siempre deseé que fuera así, pero no lo creo. Supongo que la única manera en que el futuro podría ser futurístico sería si la gente pudiera pasarse la vida sentada, sin hacer nada. De ese modo, las personas tendrían tiempo para pensar en que están vivas sin estarlo y, una vez convencidas de que están muertas pero vivas, bueno, ya no tendrían que hacer nada”.

Warhol –hiperactivo en cámara lenta, dictador amable, seductor de zombies obedientes– dijo aquello de que en el futuro todos serán famosos por quince minutos, entendiendo por fama aquello que “se consigue estando en el sitio correcto o en el incorrecto, en el momento exacto o en la peor situación posible”. Por eso, para Warhol, la entrevista ideal –record– no podía durar más de quince minutos. Una mezcla perfecta de lo efímero y lo trascendente.

* Originalmente publicado el 19 de Septiembre de 2004 en Página 12 de Argentina. Reproducido con autorización.

UIO GYE MAN MUESTRA

De la extraña relación entre cine y Rock

A splendid time is guaranteed for all.
De "Sargeant Pepper's Lonely Hearts Club Band"

Por Rafael Barriga

Este verano es de particular conmemoración para la cultura pop. Hace cuarenta años exactamente, en 1967, dos hechos iban a definir para la posteridad la colorida trama de la "cultura joven": la insurgencia del "flower power" dentro de lo que sería denominado el "verano del amor", como reacción juvenil norteamericana —en California sobre todo— a la guerra de Vietnam, que estaba desangrando y fracturando a la nación; y la publicación del álbum "Sargeant Pepper's Lonely Hearts Club Band", que representa tal vez los treinta y nueve minutos más elaborados y henchidos de sensibilidad que realizasen los Beatles en los breves nueve años de su inverosímil carrera musical como formación rockera.

Tiempo de celebración, sin duda, por lo que OCHOYMEDIO y MAAC CINE dejan por un momento que el pelo caiga sobre los hombros, libres al viento de agosto, y ofrecen un pequeño festival con documentales sobre el Rock —algunos de muy reciente elaboración—, varios conciertos en DVD de héroes mundiales del género, y tres conciertos en vivo de bandas locales —dos en Guayaquil y uno en Quito (ver recuadros)— para celebrar este tiempo que se presenta apto para las *extravaganzas*.

El Rock ha tenido el rol de proveer, hasta el día de hoy, color local, histórico o social en las historias contadas por el cine. Menos numeroso, por cierto, ha sido el producto de las historias propias del mundo e imaginario del Rock. De la primera tendencia se han de mencionar un par de cintas de Elia Kazan, **Al este del Edén** (1954) y **Rebelde sin causa** (1955) en donde la música —clásica orquestación hollywoodense— tiene ligeras tintas de Rock, Rhythm & Blues, y Bluegrass. Mucho más evidentes en el uso del género, y a medida que el Rock se constituía en fuerza de trasgresión en el mundo de la década de los sesenta, son las cintas **Easy Rider** (Dennis Hopper, 1969) —donde la música de Jimi Hendrix, Steppenwolf y The Band acompaña a las fumantes travesías de Hopper y Peter Fonda en sus *choppers*— o **Zabriskie Point** (Antonioni, 1971), donde la música de Rock sinfónico, casi ambiental, de Pink Floyd va de acuerdo con una postura más sofisticada y política de la juventud californiana de la época.

El Rock ha sido la banda sonora de las películas de varias épocas. Dos ejemplos monumentales: **Apocalypse Now** (Francis Coppola, 1974), en donde la música de Creedence Clearwater Revival y los Rolling Stones sirve de contrapunto polifónico perfecto para un clima de guerra especialmente enrarecido por la surreal y mítica puesta en escena; o **Mean Streets** (Martin Scorsese, 1973), en la que el director muestra, siendo él mismo un fogoso apasionado del Rock, cómo el género forma parte de la banda sonora de la vida, dando sustancia al consorcio de imagen y sonido. Aparte de estas, muchas otras grandes, medianas y pequeñas películas usaron el rumor rockero para los fines ulteriores: **El graduado** (con música de Paul Simon, 1967), **Friends** (Elton John, 1970), **McCabe and Mrs Miller** (Leonard Cohen, 1970). Poco después, se usó de forma prominente el sonido del Rock más comercial, junto con lo sinfónico e hiper-melódico estilo del metal, en películas de machista arrogancia que iban bien con los tiempos de los *Reaganomics* y del estilo de la señora Thatcher: **Flash Gordon** (con música de Queen, 1980), **Top**

Gun (1986), **Rocky IV** (1987). En ese momento, virtualmente cada filme de Hollywood incluía bandas sonoras completamente rockeras. Se hizo un gran negocio comercializar al mismo tiempo en las tiendas de discos los álbumes con las bandas sonoras.

Por supuesto, la ecuación Rock = energía glandular adolescente se estableció con mucha firmeza en lo que parecería una interminable saga que mezcla la diversión con la pandilla, el baile y lo subcultural, en películas sobre el Rock, que tomaron forma de musicales, semi-musicales, documentales (y pseudo documentales): **Kid Creole** (1958), **Fun in Acapulco** (1963), **A Hard Day's Night** (1964, con los Beatles), **Hair** (1969), **Tommy** (1975, con The Who), **Nashville** (1975), **Rock Follies** (1976), **Saturday Night Fever** (que inició el movimiento de la *Travoltada*, 1977), **Grease** (1978), **Quadrophenia** (con The Who, 1979), **Fame** (1981), **Flashdance** (1983), **Desesperadamente buscando a Susan** (1984, con Madonna), **Sid and Nancy** (1986, con the Pogues), **The Commitments** (1991), entre muchas otras. Aquí, el Rock se forja con vida propia, su música es, en sí misma, el centro de la narración, junto con las constantes que hacen del Rock un icono cultural: el desarraigo de una nueva generación, un sentimiento de rebelión juvenil, menos político pero más cultural.

La política sí que entrará al cine de Rock de la mano de la psicodelia. Al mismo tiempo que la cultura juvenil ponía sus alas a volar, envuelta en un resplandor de ácido y marihuana, creando toda una florida estética hiper-barroca, gritaba con fuerzas sobre la necesidad de hacer el amor y no hacer la guerra. Los documentales capturados a la manera del *Direct Cinema* o *cinema vérité* por parte de realizadores como los hermanos Maysles (en el caso de **Beatles First U.S. Visit** de 1965 y **Gimme Shelter** de 1968) y de D.A. Pennebaker (**Don't Look Back**, con Bob Dylan, y **Monterey Pop** de 1969) y, de manera determinante **Woodstock** (Michael Wadleigh, 1969), aludieron a un estadio de profunda vinculación con lo político, o con la protesta política en todo caso, que se manifestaba en música y actitud rockera. De hecho el *Direct Cinema* encontraría tierra muy fértil para su consolidación en las formaciones rockeras que eran filmadas. El carisma, la cancha, la trivialidad de bambalinas cruzada con la espiritualidad casi filosófica de las estrellas de Rock, los hacían personajes de cuatro costados, emocionantes individuos que pronto, a base de cocaína y anfetaminas, entrarían en el reino de los cielos. Mitológicos. Pero esto solo sucedía porque los realizadores, y sus películas, hablaban prioritariamente de la cultura Rock y sus alteraciones propias. Cuando las estrellas de Pop y de Rock se las daban de actores, en películas que les procuraban a sus personas públicas capacidad ficcional, todo ritmo, carisma y aplomo que tuviesen, se venía abajo sin piedad. Hay sólo muy pocas colaboraciones exitosas entre el Rock y el cine, y esto es por la dificultad de acuñar a la estrella de Rock promedio en la esencia de la narrativa cinematográfica. El Rock no es un arte sutil, es un asunto más grande que la vida misma, y la estrella de Rock es por atributo un individuo que sobreactúa con un histrionismo magnánimo. Aquello no calza en un arte, el cine, que requiere contención actoral, puro control mental y corporal.

Es posible que a pesar de todos estos varios usos del Rock en el cine, la mayor contribución del género a la cultura visual sea su aparente reticencia a subordinarse a cualquier narrativa visual. Ya las películas de Dick Lester con los Beatles establecían que la música determinaba la cualidad e intrepidez de las imágenes. De esta manera aquí hay una "visualización de la

Los "Glimmer Twins", o sea Mick Jagger (armónica) y Keith Richards (guitarra), líderes de los Rolling Stones, durante un número del **Rolling Stones Rock and Roll Circus**. Foto cortesía ABKCO Films.

música" en lugar de una "sonorización de la imagen". Así, otros filmes de los Beatles como **Magical Mystery Tour** (1967) y **Yellow Submarine** (1968), y **The Wall** de Alan Parker a partir de la obra cimerá de Pink Floyd (1979), serían no solo importantes por la visualización de la música, sino que darían antecedente al género del video musical, que sería popularizado por la cadena de cable MTV desde mediados de los años ochenta. Así, con la reducción al formato corto, de acceso masivo

mediante televisión —y hoy también mediante el eter—, cualquier banda podría tener su propia "pequeña película". Ya no sería necesario, para entrar en el mundo audiovisual, hacer una película real. La obligación comercial para aquello estaba resuelta con el MTV. Pero, como siempre, las cosas del Rock —y las del cine también— no terminarían allí en la caja tonta de la TV, en el Tótem de fin de siglo. Irían todavía de la mano, con sus ocasionales fisuras y reyer-tas, por los siglos de los siglos.

John y Yoko, la pareja del amor y la paz, portando una publicidad pacifista durante la década de los setenta. Por aquello, y por otras cosas más, los Lennon serían investigados por el FBI y el departamento de estado de los Estados Unidos. Foto distribuida por Lion Gates Films.

PELÍCULAS QUE CUENTAN CÓMO FUE, CÓMO SONABA Y CÓMO PENSABA EL ROCK

LOS EE.UU. VERSUS JOHN LENNON. De todos los rostros que John Lennon mostró durante su vida, pública y privada, los realizadores de este documental ameno, informativo y nostálgico prefirieron el que lo identificó, más o menos entre 1966 y 1975, como uno de los más comprometidos y activos militantes de la causa de la paz, lo afirmó como paladín de la contracultura y lo convirtió en objeto de inquietud para un gobierno republicano que tropezaba con el rechazo airado de quienes reclamaban una inmediata negociación por la paz.

EVERYONE STARES: THE POLICE INSIDE OUT. Es la memoria del baterista de The Police, Stewart Copeland sobre los años, breves por cierto, en que la banda se encaramó al lugar estelar del pop. Copeland solía llevar consigo una cámara de super-8, que nos muestra el lado cándido del trío. "Las ideas de Sting son brillantes, y estamos atorados en ellas" dice Copeland en la narración in-situ.

LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN. Es el documento de uno de los homenajes más justos que pudo haberse hecho. Es que Cohen ha sido poesía pura, actitud y personalidad. Una suerte diversa de músicos –Nick Cave, Bono, Beth Orton, entre otros– se reúnen aquí para

cantar las canciones de Cohen, claramente un compositor para compositores.

MONTEREY POP. D.A. Pennebaker filmó, con cámara al hombro, el concierto que en Junio de 1967 reuniera a varias estrellas: Jimi Hendrix prende fuego a su guitarra; Michelle Phillips canta "White Rabbit" con el micrófono apagado; Keith Moon y su caótico guitarreo con The Who. Son perlas de este concierto, punto alto de la actividad hippie de los sesentas.

LET IT BE. Para ser una película sobre cuatro músicos de Rock haciendo improvisaciones en un estudio, tratando de completar la música inconclusa, y finalmente haciendo un breve concierto, **Let it Be** es más bien un producto poco imaginativo, ingenuo e inocuo. Pero los músicos son los Beatles. Ahí está siempre Yoko Ono, silenciosa. Aun así se las arregla para distraer a Lennon. Una pieza de historia.

Además se exhiben los documentales: **The Song Remains the Same** (Led Zeppelin), **The Rolling Stones' Rock and Roll Circus** y **Ziggy Stardust and the Spiders of Mars**. Adicionalmente el concierto de aniversario de **Velvet Underground** se exhibe en la muestra relativa a Andy Warhol (en Quito solamente, ver programación).

Poeta y cantautor, Leonard Cohen –hombre de voz grave y gran inteligencia– junto con Bono, en la película **Leonard Cohen: I'm Your Man**. Foto distribuida por Lion Gates Films.

NUEVAS BANDAS ECUATORIANAS EN VIVO

ELEKTRODIDERIDÚ Es un ensamble musical y visual entre músicos y actores teatrales. Surge con la idea de integrar el didgeridú (instrumento australiano milenario) a la música contemporánea como la electrónica, *Drum & bass*, *Beatboxing* y el Rock. Es una propuesta escénica de tipo performática. Busca salir de la postura musical para mostrar al espectador una interpretación visual del sentimiento de la música. En su mayoría, de sonidos graves lleva a colores oscuros, pensamientos metafóricos y existenciales. **Se presentan el sábado 11 de agosto, 17:00 en MAAC CINE.**

LOS BRIGANTE Esta es una banda guayaquileña creada por los hermanos Freire. Con influencias principales del Rock clásico de los años 60 y el Punk *old school*. Desde su aparición la banda ha estado presentándose en diferentes bares de la ciudad. Este año saldrá a la venta su primer disco, cuya grabación y producción ha sido realizada por Alesis Doppler y Robert Serlinn (Mute) en el estudio Rec Lab. **Se presentan el viernes 10 de agosto, 20:00 en MAAC CINE.**

ARKABUZ. Al hecho de que todos los integrantes de esta joven banda son residentes permanentes de las islas, hay que añadir otros procesos que hacen única a ésta: autodidactas, han sido influenciados por, entre muchos otros, la música de Idrovo, Napolitano, Promesas Temporales, etc. El resultado, un sonido fresco, directo, sin pretensiones. **Se presentan el sábado 18 de agosto, 16:00 en OCHOYMEDIO.**

CLINKER Estos músicos formaron parte, en la década del 90, del grupo Zipper, el mismo que alcanzó a tener cierta popularidad. En el 2007 decidieron reunirse pero bajo el nuevo nombre debido a que uno de los integrantes originales ya no está en el grupo. Clinker, en el 2007, tiene una producción musical de la que se destacan los temas "Todavía" y "Olvidarte no puedo". El género musical del grupo es el rock clásico y sus principales influencias musicales están en el *blues* del delta del Mississippi, Chuck Berry y los Beatles. **Se presentan el viernes 24 de agosto, 20:00 en MAAC CINE.**

69 SEGUNDOS. Pioneros del hardcore melódico del Ecuador desde 1998 detona la bomba de tiempo que hay dentro de cada persona. Fueron los primeros en el país en mezclar Punk, Hardcore y Heavy Metal, obteniendo un resultado extremadamente poderoso. Su canción "Status Social" fue un hit. **Se presentan el viernes 10 de agosto, 20:00 en MAAC CINE.**

ARMADA DE JUGUETE. Influenciados por The Skatalites, Sublime, Mad Caddies, Bob Marley, Los Hooligans, 311, Catch 22, entre otros. La Armada de Juguete con sus trompetas, trombones y riffs de guitarra acelerados imponen un estilo para sentir, escuchar y bailar. Nacen en el año 2005 en la ciudad de Guayaquil, con un estilo muy alegre entre ska californiano, reggae y ritmos latinos. **Se presentan el sábado 11 de agosto, 17:00 en MAAC CINE.**

UIO GYE MUESTRA

Por Keith John Richards

Hablar de cine boliviano como entidad coherente puede resultar engañoso: siempre ha sido irregular y artesanal. Los esporádicos saltos en producción (1995, 2005) suelen provocar exagerado optimismo. Las varias razones por esta irregularidad incluyen una falta de solidaridad y coherencia interna. La actividad cinematográfica es de por sí colectiva, pero la realidad boliviana está plagada de conflictos de clase, región, etnia y cultura. Por eso la importancia en aplicar, significativamente y no como mera retórica, el discurso de multiculturalidad en boga. Este recorrido del reducido cine actual boliviano considera una sorprendente heterogeneidad y variedad en términos de temática, tecnología y modos de producción.

Desde la revolución de 1952 y el auge del Grupo Ukamau de Jorge Sanjinés en los años 70, el cine en Bolivia se ha convertido en una jungla de diversidad e idiosincrasia donde sobreviven unos cuantos cineastas dedicados. La misma negligencia se puede ver como beneficio; el cine boliviano no ha quedado ni estancado ni institucionalizado. Hace falta una revisión a la ley del cine que facilite el camino para productores y cineastas.

Habría varios retos para un hipotético cine boliviano nacional que refleje auténticamente las preocupaciones nacionales y que goce de una relación estrecha y fructífera con el estado. ¿Es posible en Bolivia un cine que critique de forma constructiva y atrevida a la vez, como se ha visto en Cuba? A parte de Sanjinés, el único director de los 70 que sigue produciendo es Antonio Eguino: a pesar del éxito de su **Chuquiago** (1978) y **Amargo mar** (1984) no le fue posible otro estreno hasta **Los Andes no creen en Dios** (2007) que, ambientada durante el auge minero, se limita a explorar los pecarces personales de un reducido círculo social.

Marcos Loayza tuvo gran éxito en 1995 con **Cuestión de fe**, *road movie* sobre un trío lumpen que celebra tanto la religiosidad popular como la picardía. **Con Corazón de Jesús** (2003) entró en una temática muy distinta; la soledad, el engaño, la vejez y el enajenamiento. Y **El estado de las cosas** (2007) examina la condición sociopolítica de Bolivia a través de entrevistas, imágenes y música.

Di buen día a papá (Fernando Vargas, 2005) una de varias películas recientes sobre el "Che" Guevara, sutilmente explora el mito. El guerrillero es recordado y ensoñado por mujeres de tres generaciones, en orden cronológico regresivo. San Ernesto nace en **La Higuera** (guión y dirección de Isabel Santos y Rafael Solís, 2006) usa testimonios locales y resalta el imaginario popular.

Persiste una tendencia de cine y video de temática indígena. **Sayariy** ("Levántate", Mela Márquez 1995) presenta una guerra ritual 'tinku' con interpretaciones políticas. **Ajaju** ("Alma", Fernando Ormachea 1996) reivindica la visión aymara de la muerte con una historia de pérdida y restitución.

CINE BOLIVIANO, SIGLO XXI

LA CINEMATOGRAFÍA BOLIVIANA, TAN CERCANA –AUNQUE BASTANTE MÁS PRÓDIGA– QUE LA NUESTRA, ES TOTALMENTE DESCONOCIDA POR LOS ECUATORIANOS. ESTA ES UNA RESEÑA SOBRE EL CINE DE BOLIVIA DESDE LOS SETENTAS.

Afiche del filme **Los hermanos Cartagena** (1985) de Paolo Agazzi. El cine boliviano ha sobrevivido pese a todas las limitaciones. Foto cortesía de Pegaso Producciones.

Aumenta la producción audiovisual entre comunidades indígenas, hablando para sí mismas, un resultado de la colaboración con ONGs. Es una tendencia hacia la autoafirmación, mediante adaptaciones de cuentos orales habladas en lenguas autóctonas, que podría resonar a través de América Latina. La

migración urbana sigue candente; dos visiones muy distintas del crimen como salida de la pobreza son la última cinta de Sanjinés, **Los hijos del último jardín** (2004) que cuenta un fracasado robo al estilo Robin Hood por jóvenes "bien". Pero **El atraco** (Paolo Agazzi, 2004) recuerda incómodamente un robo per-

petrado por policías en 1961, con claras inferencias al presente.

La podredumbre social se ve en ambos largos de Juan Carlos Valdivia; **Jonás y la ballena rosada** (1995) se ambienta en los 80 en Santa Cruz durante el auge del narcotráfico. **American visa** (2005), traza un intento frustrado de huir a EE.UU. **Alma y el viaje al mar** (Diego Torres, 2002) rodado en video digital, es otro tipo de salida del país. La mezcla de evasión física e interna también define **El triángulo del lago** (Mauricio Calderón, 1997) primera ciencia-ficción boliviana. La fuga del país se critica lúcidamente en **Dependencia sexual** (Rodrigo Bellott, 2003) y **Yo soy Bolivia** (Anche Kalashnikova, 2006). Esta última, homenajea a **Yo soy Cuba** (1964) del soviético Mikhail Kalatozov. En **Lo más bonito y mis mejores años** (Martín Bouloq, 2006) el escape se tiñe de añoranzas existenciales.

Habría varios retos para un hipotético cine boliviano nacional que refleje auténticamente las preocupaciones nacionales y que goce de una relación estrecha y fructífera con el estado. ¿Es posible en Bolivia un cine que critique de forma constructiva y atrevida a la vez, como se ha visto en Cuba?

Crece la producción digital en las provincias, con resultados modestos pero mayormente esperanzadores. Unos ejemplos son **Esito sería** (Julia Vargas Weise, Oruro 2004); **Margaritas negras** (Claudia Araya, Cochabamba 2004); **Alas de papel** (Fernando Suárez, Sucre 2005). La comedia picaresca **Espíritus independientes** (Gustavo Castellanos, 2005) es el primer largometraje de Tarija.

La Paz en 2006 produjo **El clan** (Sergio Calero) sobre vengativos que raptan a políticos y poderosos para hacerles pagar su corrupción. **Psicourbano** (Daniel Suárez) trata de otro rapto con toques visuales interesantes pero también serias limitaciones de guión.

Cuestión de fe dio lugar a un populismo cinematográfico de calidad. **Sena Quina: la inmortalidad del cangrejo** (Paolo Agazzi 2005) también recorre las regiones bolivianas; como la subsiguiente **¿Quién mató a la llanita blanca?** (Rodrigo Bellott, 2006) retoma parcialmente el formulario road movie con una estética más atrevida y elementos populares inteligentemente aplicados.

Una serie de largos digitales "artesanales" exitosos rozan temas de peso social con acercamientos trivializados y humor burdo. Éstos incluyen **Faustino Mayta visita su prima** (Roberto Calasich, 2003) y **El maletín de Martín** (Iván Unzueta, 2002).

Un proyecto ansiosamente esperado es **Y saber que te he buscado** (Mela Márquez, 2007) sobre la vida y obra del legendario e icónico narrador y poeta paceño Jaime Sáenz.

PAOLO AGAZZI: UN DIRECTOR, UNA RETROSPECTIVA, UN TALLER

UNO DE LOS MÁS PROLÍFICOS DIRECTORES DE CINE DE BOLIVIA –Y DE AMÉRICA LATINA–, LLEGA A OCHOYMEDIO Y MAAC CINE PARA INAUGURAR UNA RETROSPECTIVA Y DICTAR UN TALLER GRATUITO PARA PROFESIONALES. TODO ESTO COMO PARTE DE LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA DE BOLIVIA EN EL ECUADOR, ORGANIZADAS POR LA EMBAJADA DE BOLIVIA.

Paolo Agazzi (1949) llegó a Bolivia en 1976 procedente de Italia y enseguida adopta la nacionalidad boliviana. Se integró a la Empresa Ukamau dirigida por Antonio Eguino en la cual hizo de asistente de dirección de **Chuquiago** (1977) y jefe de producción para **Amargo Mar** (1984). Antes había realizado estudios de ciencias políticas y de guión y realización cinematográfica en distintas instituciones de Milán.

Su primera incursión en la dirección data de 1980, cuando dirige el cortometraje **Hilario Condori**, campesino, dos años después dirige su primer largometraje, **Mi socio** (1982), una suerte de road movie en el cual un chofer de

El cineasta Paolo Agazzi, que estará en Ecuador este mes. Su obra es una de las más fecundas del cine boliviano. Foto cortesía de Pegaso Producciones.

camiones entabla amistad con un muchacho que quiere llegar al otro lado del país. En 1984 realiza el mediometraje documental **Abriendo brecha** y **Los hermanos Cartagena**, su segundo largometraje de ficción. Con un guión de Oscar Soria basado en la novela **Hijo de opa**, de la escritora boliviana Gaby Vallejo, se aborda la relación familiar y el drama de las dictaduras.

Después de este segundo trabajo Agazzi se dedica a distintas funciones en la televisión hasta que en 1998 estrena **El día que murió el silencio**. El filme con guión del propio Agazzi es una comedia con un tono satírico, que narra la historia de un pequeño pueblo al cual llega la radio y todos los problemas que esta trae. Entre lo más destacable del filme se debe mencionar la actuación del argentino Darío Grandinetti en el protagónico.

Agazzi se retira de las pantallas por largo tiempo hasta que en 2004 rueda **El atraco** filme duro basado en una historia real con una interpretación coral muy acertada que consigue una muy buena aceptación de público así como una destacada participación en festivales internacionales.

En 2005 estrena **Sena Quina: la inmortalidad del cangrejo**, un gran éxito en taquilla, algo

que ha caracterizado la filmografía del realizador, quien demuestra una vez más cuan bien sabe moverse entre la comedia y el drama para retratar a la sociedad boliviana.

Paolo Agazzi dictará un taller gratuito para profesionales –directores y guionistas principalmente– en OCHOYMEDIO en Quito, desde el 6 al 8 de agosto. En total serán más de diez horas de taller. Las inscripciones se tomarán únicamente mediante e-mail a contactenos@ochoymedio.net. Existen puestos limitados. Más información solicitar a la misma dirección e-mail.

SELECCIÓN DE CORTOS

Adicional a la retrospectiva de Agazzi, una compilación de cortometrajes bolivianos se exhibirá el 11 de agosto a las 16:00. Los cortos confirmados hasta el momento del cierre de esta edición son: **Diálogo entre tú y yo** (2004), **Anestesia** (2003), **La bulla** (1999) y **Bs As subte** (1998), todos de Claudio Araya. Además se exhibirán: **Obras altas** (2006, de Johan Bollen), **En Camino, una historia boliviana** (1995, de Jesús Pérez), **Mario el lustrabotas** (1997, de Jesús Pérez), **Hablan las ánimas** (2005, de Marisol Barragán), **Héroe** (2005, de Matin Bouloq), **Volver a empezar** (2006, de Misha Hohenstein), **Todo mojado** (2006, de Geraldine Oviedo), **Nudo ciego** (2004, de Gustavo Guerrero).

Por Alexis Moreano Banda

Andy Warhol es probablemente el más célebre artista de los últimos cincuenta años, y sin duda uno de los más influyentes. Nada mal para alguien que, a lo largo de tres décadas, a nada dedicó más empeño que a elevar el rascacielos de su propia vacuidad, de su radical insignificancia. Trabajador infatigable, creador polivalente, Warhol realizó y produjo piezas sonoras, pinturas, fotografías, filmes, programas de televisión, esculturas, obras gráficas, revistas, publicidades, asegurándose en cada caso de que su firma y su extravagante personalidad brillasen con suficiente esplendor como para opacar cualquier destello que pudiera emanar de su persona. Para cada obra, cada gesto o declaración, una sola y única aspiración declarada: desaparecer tras la técnica, fundirse con ella, convertirse en una máquina.

La máquina Warhol producía arte y contradicciones en serie. Gran cultivador de paradojas, supo como nadie juntar antinomias, acumular ambigüedades y afirmarse, a pesar de ello, gracias a ello, como una entidad perfectamente estructurada, como un todo límpido y coherente. Nadie como él para asumir la artificialidad tan naturalmente. Por eso importa poco saber si existía alguien bajo la peluca plástica, si una voz humana hablaba a través del frágil timbre de su garganta, si cabe suponer otro Warhol tras su imagen metódicamente construida. Porque más que natural, mejor que humano, Warhol era real – real como una máquina. Más que artificial, Warhol es un artificio: a la vez un ardid que la resultante material, concreta, de un proceso de desnaturalización. Un puro producto del trabajo.

Jean Baudrillard ha escrito que las imágenes de Warhol son banales “no porque reflejen la banalidad del mundo, sino porque resultan de la ausencia de toda pretensión del sujeto a interpretarlas”. No se trata pues de imágenes “difíciles” de interpretar (todo lo contrario), sino de imágenes que no piden ser interpretadas, que pueden prescindir de la interpretación. Imágenes que se ofrecen como simple presencia y se dan a comprender en su sola presencia. Imágenes sin fondo, sin profundidad, sin alteridad ni contraparte: imágenes que concilian el semblante con la transparencia, el misterio con la evidencia. Imágenes que no prometen revelarnos nada porque desconocen el velo y la veladura; imágenes sin redención posible, porque desconocen la culpa y porque no señalan a un más allá que pudiera conferirles sentido. Imágenes que hallan el éxtasis en sí mismas, en la pureza y la plenitud de la superficie.

What you get is what you see: nada debajo, nada detrás, nada más y nada menos. El enigma Warhol se funda en esta soberbia fenomenología de la nada. Ahí radica su singularidad y es por ello que nos fascina. Porque nos expone en primera y en última instancia a esa nada a la que que sus obras invariablemente nos remiten, y porque nos confronta ante la angustia de comprender que tras ella nada existe, que su economía es absoluta y que por ello es perfecta (“*Nothing is perfect, because it opposes to nothing*”).

Desde hace cuatro décadas, importantes sectores de la crítica han intentado quebrar las barreras de la superficialidad y el automatismo

ALL THAT MATTERS IS WORK

ANDY WARHOL CONTRIBUYÓ DE MANERA VITAL AL ARTE CINEMATOGRAFICO. NO SOLO CREÓ SU PROPIO E IRREPETIBLE LENGUAJE, SINO QUE TAMBIÉN DINAMIZÓ LA COMPRESIÓN DEL CINE COMO UN ARTE DEL TIEMPO.

Composición del fotógrafo Douglas Kirkland en el rodaje de una de las películas experimentales de Andy Warhol. Foto cortesía de Town and Country y Douglas Kirkland.

maquinal de Warhol y su obra, apelando para ello a una diversidad de disciplinas y multiplicando las perspectivas en busca de descubrir el mínimo resquicio por donde penetrar hacia un hipotético y siempre esquivo *mas allá de la imagen*. En algún momento se quiso ver en sus representaciones seriales de los iconos del hiperconsumo y el *star system* de la época una crítica acerba del capitalismo y de la sociedad del espectáculo, allí donde no hay otra cosa que una asumida e inequívoca fascinación. Se ha querido leer en su singular combinación de cultura elitista y cultura de masas, la realización del sueño de integración arte-vida que inspiraba a la vanguardia de inicios del siglo pasado, proyectando en el autor una voluntad de trascendencia y una cierta metafísica que sus obras no admiten. Warhol no fue ciertamente un artista “revolucionario” (en el sentido histórico del término), pero lo contrario también es falso. Leer sus diarios personales y sus biografías no aclarará en lo más mínimo el panorama. Para comprender la singular complejidad de esta personalidad brillantemente construida, es necesario pensar a la vez *con* Warhol y *contra* él, a pesar suyo.

A fuerza de asociar el nombre de Warhol al Pop Art estadounidense, la gran mayoría de la crítica ha descuidado observar más atentamente otras filiaciones, entre las cuales el surrealismo y el minimalismo naciente se hallan entre las más determinantes. Con los minimalistas comparte una misma obsesión por integrar sus obras con el espacio, y como ellos prestaba una gran atención a los procesos; con los surrealistas, la pulsión de la ambigüedad, el juego y el absurdo. Pero quizás su mayor influencia, nunca abiertamente confesada, fuera Jean Cocteau, con quien compartía una misma fas-

cinación por la reproductibilidad y lo efímero, un mismo deseo de experimentación, una misma voracidad y un mismo desprejuicio ante los diferentes medios y técnicas. Y un mismo entusiasmo ante el dispositivo cinematográfico.

Habría que recordar que Warhol comienza a realizar películas muy temprano en su carrera, en 1963, luego de haber descubierto de la mano de su colaborador Gerard Malanga los programas de cine experimental que Jonas Mekas organizaba por entonces. El contacto con este cine, a la vez de proveer altas pretensiones artísticas y siendo un cine extremadamente simple de realizar, dará a Warhol los fundamentos de lo que pronto será su propia teoría cinematográfica. Más que las innovadoras formas filmicas, más que las interrupciones en la estructura narrativa, Warhol observa el comportamiento de los espectadores, y comprende que el cine es, primordialmente, un lugar de encuentro en el que menos importa *lo que se ve que darse a ver y verse con otros*. Adquiere una cámara de 16mm de segunda mano y empieza a filmar literalmente lo primero que le viene a la cabeza, y no se detiene hasta que la película no se termine, aún si los actores han dejado de actuar por fatiga. Sus películas son luego proyectadas sin solemnidad, a la manera de *performances* o *happenings*, con los invitados entrando y saliendo del espacio de proyección a voluntad. Desde sus primeras experiencias, la idea viene a ocupar el lugar del guión, la imagen se impone por sobre el lenguaje, la evocación por sobre la descripción. Warhol filma a sus amigos, a los amigos de sus amigos, a los visitantes de su taller, haciendo lo que vinieron a hacer o lo que les pide que hagan, lo mejor que puedan, como les salga, igual saldrán perfectos, porque todo el mundo

EVENTO UIO

es perfecto en la imagen, porque así lo quiere la imagen. Comer, dormir o tirar, son para Warhol tanto acciones que cualquiera puede realizar como ideas de películas posibles: **Eat, Sleep o Fuck** (también conocida como **Blue Movie**). En menos de una década, Warhol habrá realizado no menos de 60 películas, una selección de las cuales se podrá ver este mes en **OCHOYMEDIO**, incluyendo **Blow Job** y **Empire**, dos de sus obras mayores.

Blow Job (literalmente “felación” en inglés vulgar) se compone exclusivamente de una toma única de treinta minutos, un plano cerrado sobre el rostro de un hombre que parece reaccionar ante estímulos que el encuadre nos niega pero el título nos indica. Apenas arranca el film y ya “sabemos” lo que vemos, pero sólo con el tiempo sabremos los que vamos a ver. Progresivamente, el imaginario del filme se va llenando con otros elementos, y nuevas interrogantes empiezan a calificarlo. Sólo entonces, una vez que la imagen se ha impuesto con toda su autoridad, uno empieza a preguntarse si está realmente sucediendo lo que uno creía, no vaya a ser que el protagonista esté actuando. Sam Ishi-González ha subrayado que es legítimo pensar que efectivamente está pasando lo que pienso y que el tipo está, de todos modos, actuando. Y preguntarse luego cuánto tiempo durará la vaina, y si el filme acabará cuando el tipo acabe, o si por el contrario la película no alcanzará a captar el momento climático, y así muchos etcéteras. Como todos los grandes cineastas, pero con una extraordinaria economía de recursos, Warhol copa el espacio con la imagen, la pone entonces en suspenso y estira hasta devolvernos la imagen misma del tiempo. Una experiencia del mismo tipo sucede con **Empire**, su imponente retrato del Empire State Building filmado durante seis horas en plano fijo.

What you get is what you see: nada debajo, nada detrás, nada más y nada menos. El enigma Warhol se funda en esta soberbia fenomenología de la nada. Ahí radica su singularidad y es por ello que nos fascina.

La carrera de cineasta de Warhol entró en declive desde que Valerie Solanas intentara acabar con su vida. Sus más memorables trabajos posteriores en el cine están firmados por Paul Morrissey, con Warhol como productor. Sus contribuciones al cine fueron múltiples. No sólo dinamizó notablemente la comprensión del cine como un arte del tiempo, sino que introdujo todo un vocabulario filmico que aún hoy no cesa de explorarse (a él debemos la “invención” de la pantalla dividida, por primera vez utilizada para *Chelsea Girls*, en 1966). Pero quizás su legado más notable deba buscarse no en las variantes contemporáneas del mal llamado “cine experimental”, sino en la producción de autores que (como Larry Clark, por ejemplo) prolongan y reactivan una mirada justa, atenta y hasta amorosa, si bien jamás condescendiente, ante sujetos que el resto del mundo tiende a evitar sólo porque no sabe verlos.

EL CINE DE ANDY WARHOL EN LA SALA 2

OCHOYMEDIO SE UNE A LA MUESTRA DE ANDY WARHOL QUE EL CENTRO CULTURAL METROPOLITANO DE QUITO HA ORGANIZADO (DEL 24 DE AGOSTO AL 4 DE NOVIEMBRE) CON MOTIVO DEL MES DE LA CULTURA. EN LA SALA 2 SE EXHIBIRÁ UNA INTERESANTE SELECCIÓN DE SU OBRA PARA CINE. VARIAS DE LAS PELÍCULAS A MOSTRARSE AQUÍ HAN SIDO PROPORCIONADAS POR EL CCM, INSTITUCIÓN QUE MERECE NUESTRO AGRADECIMIENTO.

Programación # 1: viernes 24 de agosto, 19:00 y jueves 6 de septiembre, 19:00:
Lonesome Cowboys (109 minutos, 1968, escrita por Paul Morrissey)

Programación # 2: sábado 25 de agosto, 19:00:
The Nude Restaurant (100 minutos, 1967)

Programación # 3: domingo 26 de agosto, 19:00 y lunes 3 de septiembre, 19:00:
The Chelsea Girls (a presentarse un fragmento de 30 minutos, 1966) + **My Hustler** (79 minutos, 1965)

Programación # 4: lunes 27 de agosto, 19:00:
The Velvet Underground and Nico (70 minutos, 1966); **Kiss** (50 minutos, 1963)

Programación # 5: martes 28 de agosto, 19:00 y martes 4 de septiembre, 19:00:
I a Man (100 minutos, 1967, co-dirigida con Paul Morrissey) + **Blowjob** (35 minutos, 1963)

Programación # 6: miércoles 29 de agosto, 19:00:
Vinyl (70 minutos, 1965, escrita junto a Anthony Burgess) + **Empire** (a presentarse una fragmento de 30 minutos, 1964)

Programación # 7: jueves 30 de agosto, 19:00:
Heat (102 minutos, 1972, dirigida por Paul Morrissey, producida por Andy Warhol)

Programación # 8: viernes 31 de agosto, 19:00:
Flesh (105 minutos, 1968, dirigida por Paul Morrissey, producida por Andy Warhol)

Warhol junto con los Velvet Underground y Nico, la banda que patrocinó a fines de los sesenta. Lou Reed (al centro, mirando al poniente) tendría luego una exitosa carrera como cantautor y rockero.

Programación # 9: sábado 1 de septiembre, 19:00 y miércoles 5 de septiembre, 19:00:
Yo disparé a Andy Warhol (103 minutos, 1996, dirigida por Mary Harron)

Programación #10: domingo 2 de septiembre, 19:00:
Velvet Underground: Velvet Redux Live 1993 (100 minutos, concierto grabado) + **Mario Banana 1 y 2** (8 minutos, 1964)

UIO GYE ESPECIALES

LITTLE CHILDREN

(EE.UU., 2006, 130 minutos) Dirigida por Todd Field. Escrita por Todd Field, Tom Perrotta. Protagonizada por Kate Winslet, Jennifer Connelly, Patrick Wilson. Distribuida por New Line Pictures (Importadora El Rosado). Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 16 años.

Historia de un grupo de personas cuyas vidas se entrecruzan de forma posiblemente peligrosa en su pequeña comunidad. Una madre aburrida se hace amiga de Brad, un padre sin trabajo. La comunidad comienza a inquietarse por la presencia de un pedófilo recién salido de la cárcel.

VIOLACIÓN DE DOMICILIO

(Breaking and Entering)

(Reino Unido, 2006, 120 minutos) Dirigida y escrita por Anthony Minghella. Protagonizada por Jude Law, Juliette Binoche, Robin Wright-Penn, Ray Winstone. Distribuida por Buenavista International (Importadora El Rosado). Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 16 años.

Una serie de robos, tanto delictivos como emocionales, con el telón de fondo de la cultura y la geografía cambiantes de Londres: Will persigue a un joven de la banada de ladrones y así llega hasta su madre Amira, una refugiada de Bosnia. Will se hace amigo de Amira para continuar investigando el delito, pero la amistad entre ellos toma un giro inesperado.

PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO, Y PRIMAVERA

(Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)

(Corea del Sur, 2003, 103 minutos) Dirigida y escrita por Kim Ki-Duk. Protagonizada por Oh Yeong-su, Kim Ki-Duk, Kim Jung-yeong. Distribuida por Cinemark del Ecuador. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

Primavera: un niño monje se ríe de una rana que intenta librarse, pero deja de reírse cuando el monje mayor le hace lo mismo como castigo. Verano: el joven tiene ya 17 años y experimenta sus primeros sentimientos. Otoño: el joven está en la treintena y regresa al templo, donde el mayor le azota cuando intenta suicidarse. Invierno: ya en la edad madura, el monje vuelve al monasterio, ahora deshabitado. Primavera: el viejo monje conversa con la naturaleza. Cerca, un niño monje juega...

UIO ¡ALFARO VIVE CARAJO! DEL SUENO AL CAOS

(Ecuador, 2007, 90 minutos) Dirigida y escrita por Isabel Dávalos. Distribuida por Cabeza Hueca. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

La realizadora nos da su visión de los años ochenta en Ecuador, y plasma sus encuentros de los sobrevivientes del grupo guerrillero ¡Alfaro vive Carajo!

UIO QUÉ TAN LEJOS

(Ecuador, 2006, 92 minutos) Dirigida y escrita por Tania Hermida. Protagonizada por Cecilia Vallejo, Tania Martínez y Pancho Aguirre. Distribuida por Ecuador para largo. Formato 35 mm. Recomendada para todos los públicos.

Un viaje de Quito a Cuenca con un desvío por la costa. Dos mujeres se encuentran casualmente, y recorren deslumbrantes paisajes ecuatorianos mientras el país está paralizado. El viaje modifica las actitudes y el mundo interior de los protagonistas.

UIO BELLE DE JOUR

(Francia, 1967, 100 minutos) Dirigida por Luis Buñuel. Escrita por Luis Buñuel y Jean-Claude Carrière. Protagonizada por Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli. Presentada gracias a BAC Films. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Sévérine, una joven casada con un atractivo cirujano, descubre la existencia de la prostitución matutina. Curiosa, Sévérine ingresa a la casa de citas de Anaïs y termina acostumbándose a una doble vida. La aparición de Marcel, un delincuente que se enamora de Sévérine, complicará la cómoda situación de la protagonista.

UIO LA PELÍCULA DEL REY

(Argentina, 1986, 100 minutos) Dirigida por Carlos Sorín. Escrita por Carlos Sorín y Jorge Goldenberg. Protagonizada por Ulises Dumont, Julio Chávez. Presentada gracias a INCAA. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Narra la historia legendaria de un ciudadano francés, Orelle Antoine de Tounens, que en 1860 se autoproclamó rey de la Patagonia y Araucanía es tomada por un director que viaja al sur para filmarla. Los entretelones de la filmación, con problemas financieros, técnicos y deserciones dentro del elenco, empiezan a tener paralelismos con el tema de la película.

UIO ESAS NO SON PENAS

(Ecuador, 2006, 87 minutos) Dirigida por Anahí Hoeneisen y Daniel Andrade. Escrita por Anahí Hoeneisen. Protagonizada por Anahí Hoeneisen, Amaia Merino, Francisca Romeo, Paquita Troya, Carolina Valencia. Distribuida por La Maquineta. Formato 35mm. Recomendada para mayores de 12 años.

Un día cualquiera cinco mujeres quiteñas, amigas en la adolescencia, deciden volver a verse al cabo de catorce años. Elena está esperando a su segundo hijo, Marina vive los avatares de la infidelidad, Diana, tempranamente viuda, comparte su soledad junto a su hija quinceañera y Tamara no ha abandonado su alocada vida en los clubes, entre chicos y drogas. Esa noche visitarán a Alejandra, consumida por una enfermedad. Las cinco amigas empiezan a contarse su cotidianidad.

UIO SERGIO LEONE

EL BUENO, EL MALO Y EL FEO

(Il buono, il brutto, il cattivo)

(Italia – EE. UU., 1966, 150 minutos) Dirigida y escrita por Sergio Leone. Protagonizada por Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach. Presentada gracias al American Film Institute (AFI). Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Tres cazadores de recompensas están en la búsqueda de un tesoro que ninguno de los tres truhanes puede localizar sin la ayuda de los otros dos. De esta forma, los tres hombres colaboran en apariencia, pero está bien claro que al final intentarán eliminarse mutuamente.

POR UN PUÑADO DE DOLARES

(Per un pugno di dollari)

(Italia – EE. UU., 1964, 95 minutos) Dirigida y escrita por Sergio Leone. Protagonizada por Clint Eastwood, Gian María Volonté, Antonio Prieto. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Tras la muerte de Juárez, en México dominan la injusticia y el terror. Joe, un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, Joe es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión.

ERASE UNA VEZ EN AMÉRICA

(Once Upon a Time in America)

(EE.UU., 1984, 225 minutos) Dirigida y escrita por Sergio Leone. Protagonizada por Robert DeNiro, James Woods, Joe Pesci, Danny Aiello. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

David, un pobre muchacho judío, conoce en los suburbios de Manhattan de principio del siglo XX a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Ambos entablan una gran amistad y se transforman, en tiempos de la prohibición, en unos importantes mafiosos.

UIO GYE CINE BOLIVIANO

MI SOCIO

(Bolivia, 1982, 83 minutos) Dirigida por Paolo Agazzi. Escrita por Oscar Soria, Paolo Agazzi, Raquel Romero y Guillermo Aguirre. Protagonizada por David Santalla, Gerardo Suarez. Presentada gracias a la Embajada de Bolivia y Paolo Agazzi. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Vito, un camionero y Brillo, un pequeño lustrabotas, por un azar del destino comparten un lago viaje desde el oriente hasta el occidente de Bolivia en un viejo camión apodado "mi socio".

LOS HERMANOS CARTAGENA

(Bolivia, 1985, 102 minutos) Dirigida por Paolo Agazzi. Escrita por Oscar Soria, Paolo Agazzi. Protagonizada por Edwin Morales, Juan José Tabuada, Edgar Vargas. Presentada gracias a la Embajada de Bolivia y Paolo Agazzi. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

La historia de dos hermanos unidos por lazos de sangre pero separados por el odio, que recorre 30 años de la historia boliviana, desde la revolución de 1952 hasta los sangrientos golpes de estado de los setentas.

EL DÍA QUE MURIÓ EL SILENCIO

(Bolivia, 1998, 108 minutos) Dirigida y escrita por Paolo Agazzi. Protagonizada por Darío Grandinetti, Gustavo Angarita, Elías Serrano. Presentada gracias a la Embajada de Bolivia y Paolo Agazzi. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

En un pequeño pueblo alejado de la civilización donde llega una miserable compañía de actores ambulantes que logran alterar la paz del pueblo y destruir la felicidad del hogar de Ruperto, cuando su esposa se enamora de un actor.

EL ATRACO

(Bolivia, 2003, 126 minutos) Dirigida por Paolo Agazzi. Escrita por Paolo Agazzi, Fernando León, Rubén Chacón. Protagonizada por Diego Bertie, Salvador del Solar, Lucía Jiménez. Presentada gracias a la Embajada de Bolivia y Paolo Agazzi. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Bolivia, finales de los años ochenta. Una camioneta, que lleva una remesa de dinero en efectivo es asaltada en pleno altiplano. Empieza una confusa investigación en medio de graves denuncias de ineptitud.

SENA QUINA

(Bolivia, 2004, 91 minutos) Dirigida por Paolo Agazzi. Escrita por Paolo Agazzi, Juan Pablo Piñeiro. Protagonizada por Cristian Mercado, Rosendo Paz, José Veliz. Presentada gracias a la Embajada de Bolivia y Paolo Agazzi. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Dos pícaros estafadores se dedican a engañar al prójimo con ingeniosas estafas. Sus vidas darán un giro inesperado cuando tratan de estafar a alguien más pícaro que ellos.

UIO GLOBALIZACIÓN(ES)

GLOBALIZACIÓN: ¿VIOLENCIA O DIÁLOGO?

(Mondialisation, violence ou dialogue?)

(Francia, 2002, 52 minutos) Dirigida y escrita por Patrice Barrat. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años. Se presenta con el corto La isla de las flores de Jorge Furtado.

Luego del 11 de septiembre, la ideología del bien contra el mal, la de la guerra entre culturas y la confrontación de religiones se inscriben en el marco de la globalización.

EL BANQUERO DE LOS POBRES

(Le banquier des humbles)

(Francia – Bangladesh, 2000, 52 minutos) Dirigida por Amirul Arham. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

En Bangladesh, Muhammed Yunus asume el desafío de hacer préstamos únicamente a los pobres. Crea el primer banco de micro-crédito.

NUESTROS AMIGOS DE LA BANCA

(Nos amis de la banque)

(Francia – Reino Unido, 1997, 84 minutos) Dirigida por Peter Chappell. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

La toma de decisiones en las altas esferas del poder bancario y la implicación que el Banco Mundial y el FMI tienen en los asuntos nacionales de los países del sur.

A DECENT FACTORY

(Finlandia – Francia, 2004, 79 minutos) Dirigida por Thomas Balmés. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Obtener beneficios o ser fiel a la moral. Esta es la cuestión moral para Nokia en el momento de trasladar su producción a China.

THE CORPORATION

(EEUU, 2004, 135 minutos) Dirigida y escrita por Jennifer Abott y Mark Achbar. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

En un recorrido desde el origen de la noción de "corporación" hasta el actual reino de las potencias mundiales, esta película sigue la trayectoria ascendente de este tipo de organización comercial.

LA PESADILLA DE DARWIN

(Le cauchemar de Darwin)

(Francia – Austria – Bélgica, 2004, 107 minutos) Dirigida por Hubert Sauper. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Alguien introdujo en el lago Victoria, en Tanzania, un feroz depredador que acabó con otras especies. Esta catástrofe ecológica ha provocado una fructífera industria.

MONDOVINO

(Estados Unidos – Francia, 2003, 135 minutos) Dirigida por Johantan Nossiter. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Una historia de vinos. En los últimos 20 años la producción vinícola ha sufrido cambios drásticos debido a la creciente oposición de los viticultores que defienden la especialidad regional.

UIO ESTRENO

KARMMA

(Colombia, 2006, 90 minutos) Dirigida por Orlando Pardo. Escrita por Orlando y Patricia Pardo. Protagonizada por Julio Medina, Edgardo Román, Diana Ángel. Distribuida por Escalón Films. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 16 años.

La historia del secuestro y posterior escape de Don Juan Diego Valvuela, admirado terrateniente de los llanos colombianos, y de su hijo, Santiago, que por su ambición de dinero traiciona a su padre.

UIO GYE MES DEL ROCK

LET IT BE

(Reino Unido, 1970, 81 minutos) Dirigida y escrita por Michael Lindsay-Hogg. Protagonizada por The Beatles. Presentada gracias a Apple Ltd. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Documental sobre la legendaria banda de Liverpool. Abarca las dos semanas de la grabación del que supuso el penúltimo disco del cuarteto, "Let It Be", con la famosa actuación en la azotea de un edificio de Londres.

MONTEREY POP

(Estados Unidos, 1968, 79 minutos) Dirigida y escrita por D.A. Pennebaker. Protagonizada por Jimi Hendrix, Janis Joplin, Otis Redding, Paul Simon, The Who. Presentada gracias a Leacock-Pennebaker Inc. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Documental sobre el concierto realizado en California, en pleno "verano del amor" en 1967, capturando el espíritu de una época. El festival lanzaría las carreras de Hendrix, Joplin, Redding, entre otros.

EVERYONE STARES: THE POLICE INSIDE OUT

(Estados Unidos, 2006, 74 minutos) Dirigida y escrita por Stewart Copeland. Protagonizada por Stewart Copeland, Sting, Andy Summers. Presentada gracias a Vistavega, UK. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Un retrato personal y casero por parte de uno de los integrantes de la banda The Police, el baterista Copeland, sobre la insurgencia y posterior caída de ese grupo en la década de los ochenta.

LEONARD COHEN: I'M YOUR MAN

(Estados Unidos, 2005, 103 minutos) Dirigida y escrita por Lian Lunson. Protagonizada por Leonard Cohen. Presentada gracias Lions Gate Films. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Parte concierto, parte biografía sobre Leonard Cohen, cantautor, poeta, ex monje, hombre de mujeres y elegante artista. Cantan artistas profundamente influenciados por Cohen.

LOS EE.UU. VERSUS JOHN LENNON

(The U.S. vs. John Lennon) (EE.UU., 2006, 96 minutos) Dirigida y escrita por David Leaf y John Scheinfeld. Protagonizada por John Lennon, Yoko Ono, Gerardo Rivera, Noam Chomsky. Presentada gracias Lions Gate Films. Recomendada para mayores de 12 años.

Documental sobre el momento en el que John Lennon, ya afincado en Nueva York, se transformó en un influyente activista antiguerra, junto con su esposa Yoko Ono.

THE SONG REMAINS THE SAME

(Reino Unido, 1976, 137 minutos) Dirigida y escrita por Peter Clifton y Joe Massot. Protagonizada por Led Zeppelin. Presentada gracias al British Film Institute (BFI). Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Led Zeppelin en concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. El concierto se matiza con imágenes de los miembros de la banda y sus diferentes fantasías.

ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS OF MARS

(Reino Unido, 1973, 90 minutos) Dirigida por D.A. Pennebaker. Protagonizada por David Bowie. Presentada gracias al British Film Institute (BFI). Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Julio 3 de 1963. Histórico concierto de David Bowie, el último que haría con su alter-ego Ziggy Stardust. La filmación sería un recuerdo fiel del principio del Glam Rock.

THE ROLLING STONES' ROCK AND ROLL CIRCUS

(Reino Unido, 1969, 65 minutos) Dirigida por Michael Lindsay-Hogg. Protagonizada por The Rolling Stones, Eric Clapton, John Lennon, The Who, Taj Majal. Presentada gracias al British Film Institute (BFI). Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Una extravagancia concebida por los Rolling Stones, originalmente diseñada para la televisión. Un circo, como todos, con estrellas, actos, payasos y genios.

UIO HELEN MIRREN

LA REINA

(The Queen) (Reino Unido, 2006, 96 minutos) Dirigida por Stephen Frears. Escrita por Peter Morgan. Protagonizada por Helen Mirren, James Cromwell, Michael Sheen. Distribuida por Cinemark del Ecuador. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 12 años.

Los sucesos políticos acaecidos tras la muerte de la princesa Diana, centrados en las conversaciones entre la Reina Isabel y el Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair para alcanzar un consenso sobre el límite de una tragedia privada de la familia real, y la enorme demanda pública para un duelo nacional.

EL COCINERO, EL LADRÓN, SU MUJER Y SU AMANTE

(The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover) (Reino Unido, 1989, 123 minutos) Dirigida y escrita por Peter Greenaway. Protagonizada por Michael Gambon, Helen Mirren, Richard Bohringen, Tim Roth. Presentada gracias al BFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Richard es el sádico dueño de un restaurante. Su fuerte carácter y las tiránicas formas que aplica en el trabajo hacen que todos los empleados estén sometidos a un continuo régimen de esclavitud, incluida su esposa, a quien ridiculiza.

GREENFINGERS

(Reino Unido - Irlanda, 2000, 91 minutos) Dirigida y escrita por Joel Hershman. Protagonizada por Helen Mirren, Clive Owen. Presentada gracias al BFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Colin Briggs cumple una larga condena por asesinato. Hace tiempo que ha renunciado a la vida hasta que un compañero le regala un paquete de semillas que acepta de mala gana. Para sorpresa de todos, las flores brotarán en los estériles suelos de la prisión, devolviéndole no sólo la alegría por la vida, sino ofreciéndole, también, la oportunidad de ser libre de nuevo.

LA LOCURA DEL REY GEORGE

(The Madness of King George) (Reino Unido, 1994, 107 minutos) Dirigida por Nicholas Hytner. Escrita por Alan Bennet. Protagonizada por Nigel Hawthorne, Helen Mirren, Ian Holm. Presentada gracias al BFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

El reino de Inglaterra se verá abruptamente sorprendido por la inesperada depresión de su monarca, que degenera en una locura temporal. Mientras padece este trastorno, realeza y clase política planean diversas acciones para relevarle en el poder.

UIO LA MUJER DE SU VIDA

VIRIDIANA

(España - México, 1961, 90 minutos) Dirigida por Luis Buñuel. Escrita por Luis Buñuel y Julio Alejandro. Protagonizada por Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal. Presentada gracias a los herederos de Luis Buñuel. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Don Jaime, viejo hidalgo español, vive retirado en una hacienda abandonada desde la muerte de su esposa ocurrida el mismo día su boda. Allí recibe la visita de su sobrina Viridiana, de gran parecido físico con su mujer y novicia en un convento.

PERSONA

(Suecia, 1966, 81 minutos) Dirigida y escrita por Ingmar Bergman. Protagonizada por Liv Ullmann, Bibi Andersson, Margaretha Krook. Presentada gracias al Instituto Sueco. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Elisabeth es hospitalizada tras perder la voz. Una doctora la somete a toda una serie de pruebas, y afirma que está sana y bien, pero ella sigue sin hablar y permanece en el pabellón. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, intenta establecer una relación con ella.

ALICE

(EE.UU., 1990, 100 minutos) Dirigida y escrita por Woody Allen. Protagonizada por Mia Farrow, William Hurt, Alec Baldwin, Judy Davis, Joe Mantegna. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Casada con un marido rico que la menosprecia, Alice lleva una vida vacía y cómoda que transcurre entre boutiques exclusivas, masajistas y cotilleos de peluquería. Le gustaría dedicarse a escribir y conocer mejor a un hombre con el que ha coincidido en la guardería de sus hijos.

GLORIA

(EE.UU., 1980, 121 minutos) Dirigida y escrita por John Cassavetes. Protagonizada por Gena Rowlands, Back Henry, John Adames, Lupe Garnica. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Gloria Swenson, ex-novia de un gángster, tiene que hacerse cargo, de la noche a la mañana, del hijo de sus vecinos, asesinados a sangre fría por la mafia. Gloria y el chico, con una valiosa información en su poder, se convierten en objetivo principal de los mafiosos.

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

(España, 1988, 89 minutos) Dirigida y escrita por Pedro Almodóvar. Protagonizada por Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma. Presentada gracias a El Deseo. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Pepa e Iván son actores de doblaje. Por su profesión él ha declarado su amor a las mujeres más hermosas del cine, lo malo es que no han sido las únicas. Después de una relación de años rompe con Pepa, le deja un recado en el contestador diciéndole que le prepare una maleta con sus cosas.

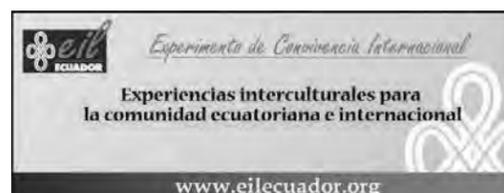
LA TIGRA

(Ecuador, 1990, 90 minutos) Dirigida y escrita por Camilo Luzuriaga, sobre un cuento de José de la Cuadra. Protagonizada por Lissete Cabrera, Aristides Vargas, Rossana Iturralde. Presentada gracias a Grupo Cine. Formato video digital y 35 mm. Recomendada para mayores de 12 años.

En el corazón de la costa vive la indomable Francisca. Ella es la mayor de tres hermanas huérfanas. Masablanca, un curandero negro, predice su futuro y les habla de un hechizo, de la salvación para los pecados de las dos hermanas mayores: Sara, la hermana menor, debe mantenerse virgen y vivir siempre junto a ellas, de otra forma perderían su tierra y su sustento.

Jennifer Connelly, en *Little Children*, 2006.

UIO ESTRENO

A PROPÓSITO DEL ESTRENO DE **KARMMA**, CINTA COLOMBIANA DE ORLANDO PARDO, UNA DE LAS MÁS TAQUILLERAS EN LA HISTORIA DE ESE PAÍS.

Por Diego Guerra*

Dicen las malas lenguas que **Karmma**, la película colombiana de Orlando Pardo, fue financiada lavando dinero de los paramilitares. Yo estoy convencido de que tal rumor es infundado, y que más bien, gracias a la Ley de Cine de Colombia, que ofrece espléndidos beneficios tributarios a los donantes e inversionistas del cine nacional, no resultó difícil a los productores de esta película encontrar financiamiento legal en transparentes dineros de probos empresarios colombianos, que habrían decidido invertir en la emergente industria cinematográfica nacional, y que gracias a ello la cinta se ha convertido en una de las más vistas en toda la historia del cine colombiano.

Lo que sí es cierto es que la ideología que esta película exuda es muy afín con la de la ultraderecha más radical. Me he escandalizado con la idea de que estuviese surgiendo un nuevo cine de derecha en Colombia: amigo del sector más oficialista, un cine que promulgue los sagrados valores de la tradición, la familia y la propiedad. Me explico más: durante años la desigual y escasa cinematografía local ha estado casi copada por realizadores afines a la izquierda, que han tratado en sus películas el tema del conflicto armado, mostrando casi siempre un sólo lado del problema, ése en el que el ejército regular, en contubernio con ilegítimos cuerpos de las autodefensas, ha cometido crímenes de lesa humanidad, lo cual en Colombia desde luego que ha ocurrido. Lo único es que estas bien intencionadas películas (**La primera Noche**, **Edipo alcalde**, **La sombra del caminante**, **Soplo de vida**), así sea por omisión, dejan a los grupos guerrilleros como los menos malos del paseo; cuando no en ocasiones, por afirmación categórica (**Bolívar soy yo**, **Golpe de estadio**) los pintan abiertamente como unos luchadores idealistas, defensores de causas justas. Haciendo cualquiera de las dos cosas, todos los realizadores de las cintas mencionadas se han equivocado, aparte de que han hecho películas en mayor o menor medida fallidas.

Con **Karmma** se va mucho más lejos, pero del

¿ESTÁ SURGIENDO UN CINE DE DERECHA EN COLOMBIA?

lado contrario. Nos cuentan la historia de un noble hacendado que se ha ganado el respeto, y el cariño, de sus empleados. Este bondadoso hacendado tiene una esposa anodina, una hija rebelde y un hijo delincuente. Este hijo discolo de nuestro *Rey Lear* es engatusado por otro inescrupuloso hacendado y termina sin saberlo, secuestrando a su propio padre, lo cual lo llevará a enfrentar un grave dilema moral, a cuestionarse lo impropio de sus actos y sufrir en carne propia la tragedia de todos los familiares de los secuestrados. Por su parte, en una de las secuencias menos creíbles que se han registrado en 35mm., el valiente hacendado logra escapar de los muy torpes guerrilleros cabalgando en una veloz mula, pero todo es inútil, en las escasas 48 horas que ha durado su secuestro, el anciano ha padecido una

extraña variación del síndrome de Estocolmo (no se enamora de sus captores, pero pierde el amor por todos los demás), ha descubierto que toda su vida no tiene sentido, y al llegar a un pueblo donde es acogido por un pelotón de soldados, decide, en otra secuencia inverosímil, regresar a la selva, donde se encuentra con su hijo, quien también ha padecido una profunda transformación, de secuestrador sin escrúpulos, a hijo pródigo.

Estamos hablando de una película que tiene un guión absurdo, unos diálogos ridículos y una narración en *off* lamentable; **Karmma** abusa de forma arbitraria y vulgar del *steady cam*, los *jumpcuts* y otros efectos siempre inapropiados; tiene constantes errores de *script*, incontables saltos de eje injustificados,

y está llena de momentos supuestamente dramáticos que en realidad son risibles. Eso sumado a que hace ostentación de un muy mal gusto y de un tufillo reaccionario que hacen que **Karmma**, así con dos *emes* como señala el absurdo capricho de su director, con holgura derroque a todas las candidatas al podio de la peor película colombiana de todos los tiempos.

N. del editor: el director de **Karmma**, Orlando Pardo, estará en **OCHOYMEDIO** el sábado 25 de agosto, a las 11:00, para encontrarse con el público, la prensa y los profesionales del cine que quieran conocerlo y hablar sobre su película y el cine en general.

(*) De la revista colombiana 68 Revoluciones. Reproducido con autorización del autor.

Diana Angel, conocida por su participación en sendas telenovelas colombianas, en una escena de **Karmma**, de Orlando Pardo. Foto distribuida por Escalón Films.

UIO GYE REPOSICIÓN

PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO... Y PRIMAVERA ES EL PRIMER LARGOMETRAJE DEL COREANO KIM KI-DUK QUE SE ESTRENA EN ECUADOR, DE CASI UNA DECENA YA REALIZADA. TIENE LA SERENA HERMOSURA DE UNA PARÁBOLA PERO LA COMPLEJIDAD DE UNA VIDA CONCRETA, NO SUJETA DE MANERA MECÁNICA AL OPERATIVO INTELECTUAL DE LA FÁBULA MORAL.

Por Alicia Migdal*

El cine asiático de China, Hong Kong, Taiwan, Corea, Japón, viene entregando novedades estéticas fundamentales para el cine de hoy. Piénsese en **El río** o en **In the Mood for Love**, para nombrar solamente dos películas antitéticas de realizadores fuertes. Los 103 minutos de este "cuento moral" pautado por el paso del tiempo sintetizan una visión budista del mundo pero que no queda anclada en su particularidad cultural: la aldea que pinta el mundo, el tan citado consejo literario de Tolstoi, es en este caso una "aldea" mental que pinta un mundo concreto que excede, sin embargo, sus fronteras culturales y religiosas. El aprendizaje de los valores básicos que relacionan al hombre con los otros y con las cosas, la trasgresión de ese orden, el castigo y la penitencia, el regreso a una razón tolerante y el recomienzo de la vida, son situaciones de la condición humana. Kim Ki-Duk las ubica en una casa que flota en un lago, donde un monje y su discípulo viven con lo mínimo, en el aprendizaje de lo natural. Construyen lo natural. Lo "natural" es ir siguien-

LA CONSTRUCCIÓN DE LO NATURAL: LA ESPERA DEL OTRO

do con paciencia y alta observación el paso del tiempo sobre las emociones, su domesticación y amaestramiento.

En su conferencia sobre el budismo, Borges afirmaba que el budismo siempre fue tolerante, a diferencia de las otras religiones, y que es además una mitología, una cosmología, un sistema metafísico, o mejor dicho una serie de sistemas metafísicos, que no se entienden y que discuten entre sí. "El budismo cree que el ascetismo puede convenir, pero después de haber probado la vida. No se cree que nadie deba empezar negándose nada. Hay que apu-

rar la vida hasta las heces y luego desengañarse de ella; pero no sin conocimiento de ella". Esa línea parabólica, narración geométrica, es la que sigue el realizador (también actúa, es el monje joven), organizando, en el tiempo de las estaciones que en el relato se suceden con un ritmo de diez años, no sólo el decurso de la vida del discípulo sino el sentido filosófico de esa vida. "Lo que importa es la salvación y las cuatro nobles verdades: el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la curación del sufrimiento y el medio para llegar a la curación. Al final está el nirvana, la salvación", dice Borges. Con lo mínimo Kim construye lo máximo; del juego

cruel del niño con los animales, del deseo erótico por una muchacha que ha ido a curarse el alma, de la búsqueda del mundo externo a la casa flotante, experiencia y caída, regreso y transfiguración, se va haciendo esta película minimalista que nunca sale del mismo paisaje y que abre cada capítulo sobre puertas "kafkaianas" (las puertas se autosostienen y demarcan los espacios sin paredes limitantes) y se mueve según la barca que va y viene entre la casa y la orilla.

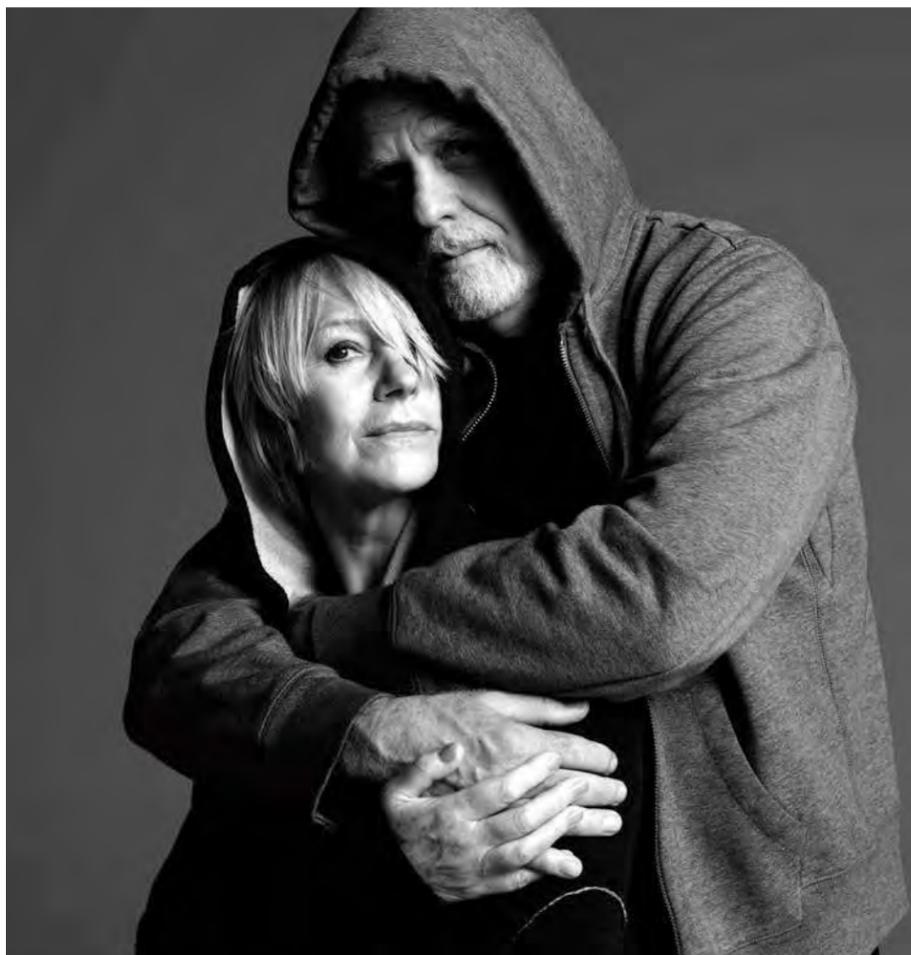
El paisaje sobrecogedor de las montañas, la quietud del lago que en invierno se convierte en superficie helada, la característica belleza de la vegetación, el gallo, el gato, la estatua de Buda que preside con su mirada la acción testimoniante del discípulo, los pocos visitantes que llegan a la casa (a la historia) para modificarla, ponerla a prueba, ponerla en la vida: el hechizo es grande, participa de la magia evocadora de todo arquetipo de relato y de toda historia concreta que no se pierde en la impersonalidad del arquetipo. Esa sazónada oscilación, ese temple del relato acorde al distante ascetismo del monje tiene un carácter arrullador. Nos mece para hacernos entrar al mundo del sueño, que es el ensueño fílmico, pero -borgeanamente- es un sueño dirigido para pautar la sucesión en el tiempo y la puesta a prueba de la realidad, construida desde la paciencia y la espera del monje y lanzada a la vida del discípulo en la otra orilla.

La paciencia, la espera del otro, esa es la clave budista pero de carácter universal de esta película compleja que parece sencilla. La espera para que el otro llegue a sí mismo y pueda recomenzar viendo al otro, y así sucesivamente.

Con el semblante en las cosas importantes de la vida: fotograma de **Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera** de Kim Ki-Duk. Foto distribuida por Cinemark del Ecuador.

* Semanario "Brecha" de Montevideo, Uruguay.

Helen Mirren junto con su esposo, el director Taylor Hackford, glamorosa pareja del cine mundial. Foto cortesía HMAS.

Por Marcelo Figueras

Durante el fin de semana vi las dos partes de **Elizabeth**, la miniserie de Channel Four que recrea la historia de la hija de Enrique VIII y la malograda Ana Bolena. Siempre tuve debilidad por la historia inglesa y particularmente por este período, durante el cual estalló la fenomenal inventiva de William Shakespeare, que cambiaría al mundo para siempre. Pero en este

caso lo que me decidió a dedicar las noches del sábado y del domingo a la televisión, para pesar de mi mujer, fue otra debilidad: la que siento por Helen Mirren.

Tal como Shakespeare configura una categoría en sí mismo, por encima de los escritores geniales de este mundo, así destaca Mirren por encima de las más maravillosas actrices de la historia. Esta mujer existe en otra galaxia, sim-

QUEREMOS TANTO A HELEN MIRREN

ESTA MUJER EXISTE EN OTRA GALAXIA, SIMPLEMENTE.

plemente. La miniserie es tan sólo correcta, pero cada escena en la que Mirren actúa –y aparece prácticamente en cada escena– es un manual de actuación. Apabulla la naturalidad con que esta mujer transmite en tan sólo instantes una personalidad tan compleja como la de Queen Bess: férrea y frágil a la vez, madura y frívola, cruel e hipersensible, de una inteligencia preclara y a la vez víctima de su desesperada necesidad de afecto, la Elizabeth de Mirren va aprendiendo ante nuestros ojos que es más fácil crear un imperio que gobernar el corazón.

Al bucear en la red descubrí que existe algo llamado Helen Mirren Appreciation Society (HMAS), una agrupación fundada en 1997 por el difunto Peter Wright de Sidney, Australia. Yo no soy de venerar a ningún ser humano vivo, pero en este caso hago una excepción: considero que si la HMAS no existiese habría que inventarla.

Existen muchas películas que permiten apreciar su talento (**Excalibur**, **The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover**, variadas versiones de clásicos shakespirianos), pero ninguna obra le ha facilitado mayor lucimiento que la miniserie **Prime Suspect**. Entre 1990 y 2003 ha habido seis presentaciones de **Prime Suspect**, con Mirren interpretando a la detective Jane Tennison. Una mujer en un mundo de hombres, una suerte de mini-Elizabeth en el microcosmos de la jerarquía policial; un personaje tan multidimensional como el de la reina Tudor, que lucha a cada instante para mantener el balance entre pulsiones contrapuestas y trata de ser fuerte (a veces parece condenada a ello) aun cuando el corazón la traiciona a cada paso.

MUESTRA UIO

Mirren es consciente de que Tennison es su personaje más conocido y valorado. Ha dicho más de una vez que teme ser arrollada por un auto y que su obituario hable tan sólo de **Prime Suspect**. Pero imagino que en el fondo debe estar orgullosa de su labor, porque más allá de sus altas y bajas, **Prime Suspect** es una obra que no tiene nada que envidiarle al mejor cine y que por ende prueba las alturas a que la televisión puede aspirar, si cuenta con guiones como los originados por Linda LaPlante y con actores como Mirren. Mi favorita es **Prime Suspect 3**, que en su relato sobre un círculo de abuso pedófilo a chicos de la calle es una mezcla perfecta entre Dickens y **El exorcista**, con Edward Parker Jones como un Satán de exquisitos modales británicos que, por supuesto, triunfa al final.

Al bucear en la red descubrí que existe algo llamado *Helen Mirren Appreciation Society* (HMAS), una agrupación fundada en 1997 por el difunto Peter Wright de Sidney, Australia. Yo no soy de venerar a ningún ser humano vivo, pero en este caso hago una excepción: considero que si la HMAS no existiese habría que inventarla, porque en este mundo tan pobre en materia de alegrías, los iniciados sentimos el deber de difundir la existencia de alguien tan excelso como Mirren, nacida Ilyena Lydia Mironoff, o Mironova, de un violinista ruso y una madre británica. (Me encantó descubrir que sus fans han inventado la palabra *mirrenabilia* para describir cualquier objeto u obra relacionado con ella.) Por lo pronto, meterme en el sitio de la HMAS me dio una alegría inconmensurable al informarme que están filmando **Prime Suspect 7**, y que a pesar de los repetidos pedidos de Mirren para que los guionistas maten a Tennison de una vez, los productores no parecen decididos a complacerla.

LA REINA REINA, PERO NO GOBIERNA

LA PELÍCULA DE STEPHEN FREARS REFLEJA LAS TENSIONES EN LA FAMILIA REAL TRAS LA MUERTE ACCIDENTAL DE LADY DI.

Por Pablo O Scholz (*)

Ella es así. La primera apariencia es fría, casi gélida. Un hombre de color la está retratando en un lienzo. Es el día de las elecciones en las que Tony Blair resultaría electo como Primer Ministro. “Le aseguro que no he votado por

él”, le dice el pintor, quien sabe que la reina Isabel no puede votar. “Le envidio la experiencia”, le dice casi como en una broma. Ambos confiesan, con complicidad, que por más que la reina no vote, la que gobierna es ella. Eso es lo que creen, por lo menos.

La reina, de Stephen Frears, parece tomar para la parodia a la familia real –el duque Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte, personificado por James Cromwell, el dueño de Babe, el chanchito valiente, o el mismísimo príncipe Carlos, en una composición ajustadísima de Alex Jennings–, pero cuando la muerte de Lady Di comienza a pegotearlos, la mirada Frears es igual de incisiva pero casi sin lugar para las bromas.

Lo que el realizador reconstruye es la relación de Isabel I, que odiaba a más no poder a la mujer que se separó de su hijo Carlos, con el primer ministro. Y cómo Blair, un laborista que

Si Helen Mirren es casi idéntica a Isabel no sólo es mérito de la genética o una peluca bien puesta. Mirren la compone minuciosamente, y es un auténtico deleite verla en acción en sus contradicciones, y sobre todo en los contrapuntos telefónicos con Blair.

Frears no contrapone a Blair e Isabel, si no que los empata. El laborista es retratado en su hogar y con su grupo de asesores como un hombre común racional, con gran sentido común y hábil político.

se supone debería estar en contra del protocolo y todo lo que conlleva la familia real, pasa a ser un personaje gravitante a la hora de salvar a la reina y sus adláteres de caer en desgracia... y terminar con la monarquía.

Qué hace que **La reina** sea una película entretenida, por más que el espectador ya sepa de antemano cómo terminó esa semana que separa la muerte accidental de Lady Di en París con su fastuoso funeral en Westminster, con Elton John, Tom Cruise y más estrellas de Hollywood que reyes y soberanos del mundo, es una cuestión simple. Frears no contrapone a Blair e Isabel, si no que los empata. El laborista es retratado en su hogar y con su grupo de asesores como un hombre común racional, con gran sentido común y hábil político. Isabel no tiene ninguna de estas dos condiciones, y sabe reconocer que, a medida que los diarios le pegan más y más por su terquedad debe dar el brazo a torcer. Con todo el dolor que esto le implica a los Windsors.

Si Helen Mirren es casi idéntica a Isabel no sólo es mérito de la genética o una peluca bien puesta. Mirren la compone minuciosamente, y es un auténtico deleite verla en acción en sus contradicciones, y sobre todo en los contrapuntos telefónicos con Blair.

* Del diario el Clarín (Argentina).

La familia real en pleno, presidida por la Reina Isabel II, encarnada a la perfección por Helen Mirren. Foto distribuida por Pathé.

GYE ARTES ESCÉNICAS

UN CERRO DE CUENTOS... ¿Y ESO QUÉ ES?

EN PLENA ÉPOCA INFORMÁTICA, TODAVÍA QUEDAN GENTES QUE SE DEDICAN A LA MÁS TRADICIONAL DE LAS ARTES: CONTAR CUENTOS. UN FESTIVAL CREADO POR GUAYAQUILEÑOS LLEGA A SU CUARTO AÑO DE TRAER LOS MEJORES NARRADORES ORALES DEL MUNDO.

De todos los caminos de la vida vienen a escuchar los cuentos. Frente al río, imagen de un recital en el 2006. Foto cortesía Festival.

Por **Ángela Arboleda**

Un Cerro de Cuentos es un encuentro internacional que se realiza anualmente desde el 2004 en Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, y reúne artistas que cuentan cuentos en teatros, plazas, colegios o donde haya público con oídos atentos. O sea, es un encuentro de cuenteros... pero no se asuste con esa palabra. También se los conoce como narradores orales o cuenta cuentos. Ellos invitan con su voz e imaginario a recorrer otras culturas y mundos a través de la narración de historias, mitos, leyendas, canciones, mentiras, versos... en fin, cuentos. Unos, tejidos de generación en generación, es decir de transmisión oral; otros, basados en una intensa lectura, creados por el narrador o surgidos de la experimentación escénica, pero todos de una gran calidad y oficio narrativo, logrados por su amplia preparación en temas de oralidad y literatura.

Un Cerro de Cuentos es organizado por la Corporación Cultural Imaginario, que además de reunir a los mejores exponentes de la narración oral escénica, investiga y revaloriza la riqueza oral de nuestras culturas realizando investigaciones y muestras con cuenteros tradicionales de diversas regiones, etnias y lenguas nativas del

país. Estas muestras están siendo registradas con medios audiovisuales y una primera memoria, titulada "Historia de un recorrido", que consiste en un pequeño libro y un DVD, fue presentado el 1 de agosto. Esta memoria incluye fragmentos de las narraciones en 3 lenguas prehispánicas de la provincia de Esmeraldas a la que se rindió homenaje el 2006. Este año, 2007 el Cerro de Cuentos estará dedicado a la oralidad de la provincia de Manabí.

La idea de organizar este encuentro surge a raíz de un primer contacto con quien considero el padre de este tipo de propuesta escénica en el Ecuador: Raymundo Zambrano. Posteriormente los viajes realizados como representante del Ecuador en festivales de esta índole en Latinoamérica me inspiraron y dieron la certeza de que el público guayaquileño, en particular, y ecuatoriano en general, estaban esperando un tipo de convocatoria que los hiciera retomar los espacios públicos: la plaza, el parque y la mirada directa de un ser que lo llevara sin mucha parafernalia por mundos míticos y a la vez crudamente reales, como su diario vivir: el cuentero.

¿Y para qué sirve un cuentero?

En tiempos antiguos en el centro de la hoguera,

al final de la jornada, la tribu se congregaba alrededor de un hombre que era el sabio poseedor de las palabras, el más parecido a Dios pues conocía la verdad y en su cabeza estaba la memoria e historia de un pueblo.

Hoy el hombre ya no se reúne alrededor del fuego y aquel anciano no existe más. Pero podríamos afirmar que en estos tiempos su labor se conserva dividida entre varios personajes de lo más cotidianos. El maestro que transmite sabiduría. El sacerdote, los preceptos divinos. El médico, las curaciones. El abogado, las conciliaciones y reconciliaciones. El astrólogo o *medium*, los misterios del universo.

Pero falta algo ¿verdad? Falta entre esos oficiantes uno que nos haga reír o llorar, quien nos divierta, es decir, quien nos eche el cuento. O sea el cuentero, que es el que cuenta para que nadie olvide su pasado, para transmitir la identidad, la memoria histórica, la cultura de un pueblo, para preparar a los hombres y mujeres, a los niños y niñas para la vida.

El actor y cuentista manabita Raymundo Zambrano, inspirador del Festival Un Cerro de Cuentos. Foto cortesía Festival.

Durante la función de un cuentero gente de toda edad y condición ríe, se emociona, recuerda, llora, se redescubre y por un momento olvida esa impuesta vergüenza de ser, de pertenecer a esta cultura, a esta etnia, a este idioma, a esta música, a esta época o a este país.

No se puede negar que mucho de lo más importante de nuestras vidas lo aprendemos mediante conversaciones. La conversación, la narración oral en la vida cotidiana, y la narración oral artística, son el camino natural a la lectura y a otros ámbitos de sensibilidad y progreso. Narrar es parte fundamental de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra experiencia. Con la suma de historias que preexisten en la memoria y nos resultan significativas, vamos trazando poco a poco nuestra biografía.

Durante la función de un cuentero gente de toda edad y condición ríe, se emociona, recuerda, llora, se redescubre y por un

momento olvida esa impuesta vergüenza de ser, de pertenecer a esta cultura, a esta etnia, a este idioma, a esta música, a esta época o a este país. Paradójicamente en la era de la informática y la tecnología el simple hecho de hablar y escuchar sigue siendo mágico y poderoso.

Ya lo dijo Gabriel García Márquez, gran cuentero: "Yo lo único que he querido hacer en mi vida y lo único que he hecho más o menos bien es contar historias. Pero nunca imaginé que fuera tan divertido contarlas colectivamente. Les confieso que para mí la estirpe de los *griots*, de los cuenteros, de esos venerables ancianos que recitan apólogos y dudosas aventuras de "las mil y una noches" en los zocos marroquíes, esa estirpe es la única que no está condenada a cien años de soledad ni a sufrir la maldición de Babel..."

¿Por qué andamos en este cuento?

En pleno siglo XXI debemos ser especialmente conscientes de que el hecho cultural se manifiesta y se difunde, no solo de las maneras tangibles, sino también a través de elementos sensoriales, cognitivos o inmateriales. Es decir, nuestra herencia colectiva se transmite de generación en generación por medio del idioma, del arte, la música, la literatura, de las actitudes, prácticas y costumbres, así como de una amplia gama de formas de mediación o lugares comunes, en los que radican las ideas y la esencia del ser humano.

Es un hecho generalmente reconocido que, hasta hace muy poco, se ha venido prestando atención a la investigación, difusión e intercambio de objetos de naturaleza material. No obstante, cada día somos más conscientes de que se tiene que prestar una creciente y significativa atención al estudio y defensa del patrimonio cultural en su conjunto, tanto material como intangible.

Este patrimonio cultural inmaterial incluye desde las expresiones orales, el teatro, las fiestas y mercados, la danza y la música, hasta los valores éticos, así como los deportes, las tradiciones, lenguas o la historia oral de los pueblos. La creatividad y singularidad de una comunidad son percibidas popularmente a través de las manifestaciones de su cocina, vestimenta, hábitat, artesanía y tecnología tradicionales, ritos, ceremonias religiosas o funerarias, maneras, costumbres, etc.

La falta de una identidad histórica, como seres actuantes y constructores del propio devenir, causada por el bombardeo inmisericorde de otros valores, de otras culturas que acaso nos hacen sentir avergonzados de pertenecer a la nuestra; la falta de objetivos claros y autóctonos destinados a la formación de nuevas generaciones, han traído consecuencias tales como el desarraigo de los valores y la profundización de la crisis en todos los niveles de la sociedad.

Todos los cuenteros que nos visitan lo que quieren es vigorizar y promover el arte de la narración oral, la palabra viva, la comunicación directa, la reivindicación del viejo oficio de contar cuentos y el maravilloso arte de oírlos, para así ayudar a perpetuar nuestro patrimonio intangible y fortalecer nuestra identidad cultural.

La colombiana Amalia Lú Posso contará historias con la cadencia del Chocó colombiano. Foto cortesía Festival.

ESTE AÑO EN EL CERRO DE CUENTOS

LUNES 27 DE AGOSTO

Inauguración con la presencia de todos los cuenteros. Teatro José de la Cuadra, 19:00

MARTES 28 DE AGOSTO

Homenaje a la tradición oral de Manabí. Cuenteros tradicionales y los amorfinos y cuentos de Don Pascual. MAAC CINE, 20:00.

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO

"Vean ve mis nanas negras" con Amalia Lú Posso (Colombia). MAAC CINE, 20:00. Espectáculo sobre la cadencia del Chocó colombiano.

JUEVES 30 DE AGOSTO

"Pavana de amor y muerte" con José Manuel Garzón (España). MAAC CINE, 20:00. Espectáculo con textos de antiguos autores españoles con la picardía del juglar.

VIERNES 31 DE AGOSTO

"Caleidoscopio" con José Campanari (Argentina). MAAC CINE, 20:00. Un maestro de la narración oral que como un caleidoscopio nos va mostrando los diferentes colores de la vida.

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE

"Los sueños de Tábata" con Alexander Díaz (Colombia) MAAC CINE, 20:00. Una rica mixtura de narración tradicional y urbana.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

Paseo por el Cerro con cuentos tradicionales desde las 16:00 en la Planchada del Cerro.

HUGO IDROVO: 50 años de una aventura de aire, fuego y música

ESTE MES, EL CANTAUTOR GUAYAQUILEÑO LLEGA A LA CINCUENTENA. LO CELEBRA CON DOS CONCIERTOS –UNO EN MAAC CINE, OTRO EN OCHOYMEDIO EN DONDE REPASARÁ SU VIDA MUSICAL. AQUÍ PRESENTAMOS UN FRAGMENTO DEL VOLUMINOSO ÁLBUM DE FOTOS DE HUGO, EN DONDE LOS RECUERDOS VAN DE LA MANO CON UN PERSONAJE INTENSO. (FOTOS CORTESÍA DEL ARTISTA).

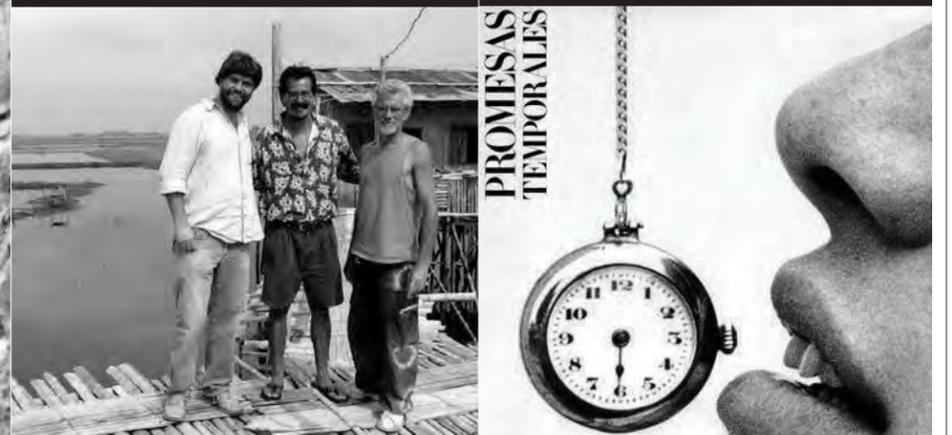
2007: A los pies del Morro, en La Habana, en donde Idrovo cantaría en la legendaria Casa de las Américas en el festival Cubadisco. Recibiría elogios de colegas como Daniel Viglietti.

Finales de los años ochentas. Con un disco bajo el brazo, "Arcabuz", y una familia que iba creciendo. Aquí con su hijo Federico, hoy por hoy músico con rigores propios.

Con el director de cine Sebastián Cordero y el escenógrafo Roberto Frisone, en el rodaje de la película **Crónicas**. Hugo actuó en la cinta, y musicalizó parte de ella, con una versión de su hermoso tema "La hora lila". Idrovo haría también música para varias otras películas nacionales.

Portada del acetato de Promesas Temporales. La banda, fundada por Idrovo, contaría además con la participación de Alex Alvear, David Gilbert, Danny Cobo y el incorregible compadre de Hugo, Héctor Napolitano.

1985. Idrovo entona uno de sus éxitos para la banda Promesas Temporales. El grupo, que sólo publicaría un álbum, se convertiría con el tiempo, en la banda más influyente de todo el movimiento musical de fusión en el país.

En el estudio, grabando una pieza de su próximo álbum –largamente pospuesto– "Roscoe Boulevard".

GYE ARTES ESCÉNICAS

¿POR QUÉ REGRESÉ DE BERKLEE AL MANSO GUAYAS?

EL PIANISTA GUAYAQUILEÑO EXPLICA SUS MOTIVACIONES Y HABLA SOBRE EL CONCIERTO QUE REALIZARÁ ESTE MES EN MAAC CINE.

Por Manuel Larrea

Después de que me gradué en el conservatorio de mi ciudad, Guayaquil y empecé la especialización de concertista, tuve la oportunidad de irme a Boston, al "Berklee College of Music", para obtener una licenciatura en *Jazz composition*. Me gradué en el '98, al año siguiente tomé la decisión de regresar a mi país porque sentí muy difícil permanecer en un medio tan competitivo y tener el tiempo para buscar y encontrar un estilo propio, peor aún si tenía a la escuela "Berklee" como marca en la espalda, cuyos ejecutantes tienen la fama de tocar todos igual. No sé si es verdad pero en las aulas, mientras estudiabas, practicabas y conversabas, siempre se tenía ese conflicto. No sonar igual al otro.

Yo tomé la decisión de regresar a mi región: la costa y su idiosincrasia, como mi experimento. Guayaquil es eternamente bulliciosa. Busqué raíces musicales, expresiones artísticas "ancestrales". Salí a otras provincias costeñas y encontré un espíritu parrandero, caótico y sexual. Poco a poco le tomé sentido musical, un rico sentido rítmico, pero no a los instrumentos típicos sino al comportamiento humano. A partir de ese momento llevé grabadora en mano. Grababa desfiles, conversaciones, fiestas, carros, risas, pájaros, todo lo que provocase ruido. Necesitaba ordenar el ruido costeño, especialmente el de mi ciudad. Me di cuenta que esa bulla, ese desorden, ese comportamiento social rutinario era lo que me movía a componer y lo que quería transmitir.

En ese momento no tenía idea de quién era Pierre Schaeffer ni qué significaba la música concreta. Me había alejado de la ejecución instrumental y buscaba libros de sociología y antropología. Recorría bibliotecas, museos,

tomaba fotos. La música, como ciencia, la había dejado atrás. Pero, como es lógico, la ejecución de instrumentos me llamaba nuevamente y tuve que regresar y unificar mis modestas y empíricas investigaciones sociales (a partir de ruidos y experiencias humanas) con el material musical. Comencé, con la aplicación en mis composiciones, de material atonal y serial; como compositor de jazz me preguntaba si todo lo que se improvisa es necesariamente improvisado (siempre sentí la necesidad de escribir y tener el control de lo que hago); experimenté con la parte gráfica contemporá-

nea y su relación con la pintura, el sistema Braille y el lenguaje gestual del sordo-mudo.

En mi caso no encontré música en las calles (culturalmente hablando) pero sí un montón de historias a las que les sigo la pista. Y para el desarrollo de esas experiencias encuentro que la música concreta, lo atonal, lo indeterminado y gráfico son por el momento mis mejores recursos. A veces compongo para instalaciones pictóricas (grabo, edito y toco encima de lo grabado); en otras, mis presentaciones son una especie de instalación teatral a la que llevo diferentes elementos sonoros y los comparto con el público. Pero siempre con un antecedente vital. Me empapo del tema, experiencia o biografía y luego la transcribo al papel. En resumen, armo el rompecabezas. Mi rompecabezas.

Este mes tocaré en el MAAC CINE el concierto "Música para otros músicos". En este rompecabezas apuesto por la sensibilidad auditiva del espectador así como por su capacidad de provocar música con elementos físicos que empleo en mis composiciones. Esta música

Yo tomé la decisión de regresar a mi región: la costa y su idiosincrasia, como mi experimento. Guayaquil es eternamente bulliciosa. Busqué raíces musicales, expresiones artísticas "ancestrales". Salí a otras provincias costeñas y encontré un espíritu parrandero, caótico y sexual.

invita a imaginar un mundo con ceguera, sobredimensionado, fascinante, sensible en sus otros sentidos. El sonido pregrabado, generado por la calle, parque, turbina, motor, texto, conversación, grito y todo aquello que provoque ruido, o mejor dicho música en desorden es a lo que llamo "otros músicos".

Quien asista a este concierto deberá ir dispuesto a jugar, participar y abrir sus sentidos a una propuesta musical distinta y poco ortodoxa.

Manuel Larrea haciendo que el piano diga cosas buenas, ante la sonrisa de más de un espectador. Foto cortesía del artista.

FICHERO

EL MONÓLOGO DE LA ESCOBA

Para quienes vivieron en Cuenca en los cincuenta, mentar el periódico "La Escoba", es hablar de un tema familiar, de la vida cotidiana, controversial, pero inolvidable. El periódico era satírico, progresista y trascendente. En eso se ha inspirado la actriz morlaca Juana Estrella para crear, junto con el dramaturgo Juan Andrade, la obra "El monólogo de la escoba". La obra ha sido todo un fenómeno de público en Cuenca, varias semanas de salas a reventar y este mes llega por primera vez a Guayaquil, al MAAC CINE, en una única función exclusiva. Jorge Dávila Vázquez ha escrito que Juana Estrella "tiene gracia, innato sentido del humor y desenvoltura en escena".

PARANOIA GRINGA

En *Little Children*, la película de Todd Field que ha ganado bastante favor crítico —en el Ecuador pasó bien desapercibida por los públicos—, es una buena imputación en contra de la paranoia como modo de vida en el país del norte. Un próspero pueblo, en algún lugar de Nueva Inglaterra, es perturbado por la presencia de un ex convicto que en algún momento fue abusador de menores. Aunque pagó su pena, el hombre no tiene un instante de sosiego. Paralelamente hay otra historia: la de la aburrida madre de familia (Kate Winslet), que se enamora de otro aburrido padre de familia. Field ha tomado su material de la novela de Tom Perotta, y el producto es literario y de buena templanza.

BURGUESÍA INGLESA

Anthony Minghella se hizo famoso luego de que su película *El paciente inglés* (1997) ganara la bicoca de siete premios Oscar. Luego hizo relativos éxitos como *El talento de Mr. Ripley* (2000) y *Cold Mountain* (2003). Ahora dirigió *Breaking and Entering*, traducida con literal-

dad legal como **Violación de domicilio**. A Minghella se le podrían reprochar algunas cosas en esta cinta, pero queda la extraordinaria decisión de incluir en el reparto a Juliette Binoche, esta vez actuando como una inmigrante bosnia en Londres. La cinta habla de los desfases sociales en una sociedad hiper desarrollada, sobre la soledad y la búsqueda de momentos de felicidad. En **Violación de domicilio** toda felicidad parece estar en pequeños momentos. Y la ciudad, Londres, se vuelve cuerpo y alma en esta cinta. Actúan también, con bastante eficiencia, Jude Law y Robin Wright-Penn, y hace un papel pequeño el descomunal Ray Winstone.

LA MUJER DE SU VIDA

Esta muestra de seis películas que presenta **OCHOYMEDIO** este mes, expone a los realizadores y sus musas. Historias personales y cinematográficas, que cada uno de estos directores mantuvo con sus protagonistas dentro y fuera de las cámaras. Bergman y Liv Ullmann, Almodóvar y Carmen Maura, Cassavetes y Gena Rowlands, Buñuel y la mujer de su productor, Silvia Pinal (en la enorme **Viridiana**), Woody Allen con su polémica ex esposa Mia Farrow y hasta nuestro amigo Camilo Luzuriaga con su mujer de muchos años Lissette Cabrera, en **La Tigra**. En sus musas encontraron éxito en el cine y fuera de él.

LA PELÍCULA DEL REY

Carlos Sorín ha dado la vuelta al mundo con las tres obras que le han valido ser considerado uno de los mejores directores del mundo (**Historias mínimas**, **El perro**, **El camino de San Diego**). La crítica ahora está hablando de esa olvidada ópera prima de Sorín, del año 1986, que se llamó **La película del Rey**. En su momento ganó, nada menos, que el León de Plata en el Festival de Venecia. Este mes se presenta por primera vez en **OCHOYMEDIO**.

CARTAS

EN ESTE ESPACIO PUBLICAMOS LAS CARTAS QUE LOS LECTORES Y CLIENTES DE **OCHOYMEDIO** Y MAAC CINE ENVÍAN A CONTACTENOS@OCHOYMEDIO.NET. LAS CARTAS PUBLICADAS RECIBEN ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRAS SALAS.

SOBRE EUROCINE

Me parece una falta de respeto que no especifiquen en su programación cuando se necesita invitación para entrar a ver ciertas funciones. Ejemplo: Eurocine.

Francisco Flores

Les felicito por la constante autocrítica. Ha sido muy necesario el artículo de Galo Alfredo Torres (en **OCHOYMEDIO** n.71) sobre la muestra Eurocine. Comparto con él la opinión de que no todas las películas fueron buenas y añadido de que hace falta una revisión de la estrategia para programarlo.

Juan Fernando Cruz

Eurocine es un festival que tiene mucho potencial, porque veo funciones llenas a pesar de que las películas no son verdaderamente representativas de cada país. Además, ¿por qué no hay películas de otros países de la Unión Europea como Portugal (con una gran tradición cinematográfica con directores como Manoel de Oliveira), Dinamarca (que desde hace una década fundó el movimiento Dogma), o países recientemente integrados como Polonia? Para conocer, en nuestro medio, la real diversidad de la que Europa se jacta, hace falta presentar películas de los "parientes pobres".

Sofía Morales

PIRATERÍA Y EXHIBICIÓN

El diario *El Comercio* publicó un artículo en el que menciona que es la piratería, o las películas piratas, las que forjan un ánimo cinéfilo en el público. Acaso más que las salas alternati-

vas como **OCHOYMEDIO**. Es verdad que en las tiendas piratas se encuentra mucho cine que nunca va a venir a las salas, incluso grandes clásicos del cine de Bergman, Buñuel, Eisenstein, entre otros. Si es que esas películas están en la calle, debe ser porque se venden bien. Eso implica un interés del público relativamente masivo hacia el buen cine. ¿No debería plantearse entonces la necesidad de la creación de nuevas salas alternativas, que legítimamente exhiban buen cine? ¿Cuáles son los planes que tiene, por ejemplo, el Municipio de Quito, que ha restaurado con dineros de los ciudadanos, cines como el Benalcázar o México? ¿No deberían ser esos lugares los indicados para programar películas que no se pueden ver en otras salas? Sabemos que la piratería es ilegal, sobre todo cuando ahí se venden muchas películas ecuatorianas, cuya compra afecta a los intereses de los que hacen cine en el país. Pero podemos aprender cosas a partir de eso: una de ellas es que el buen cine si gusta a muchas personas.

Gloria Ponce

PETICIONES (ALGUNAS INMEDIATAMENTE ATENDIDAS)

Gracias por todas las buenas películas. Me gustaría mucho que volvieran a pasar las pelis de los Beatles y los documentales de música. Continúen con el buen cine y las campañas a favor de la naturaleza.

Emilia Galarza

Estamos esperando desde hace años muestras y películas de Anime. Hay toda un fanática en el país. No se arrepentirán.

Juan Pablo Paredes

Por María Belén Moncayo

1. M de Mafra, M de murciélagos

En su *blog* "Capítulo 0", el portugués Manuel Gago escribe un *post* titulado "Los murciélagos cuidadores de la biblioteca de Mafra" y presiente "Si existieran fantasmas aquí, deberíamos buscarlos, porque están, están" (1). Luego de mirar y escuchar los impecables doce minutos de la película **M de Mafra** de Virpi Pahkinen entro en acuerdo con Gago. Virpi nos plantea un encuentro con ciertos fantasmas, en unos casos para deconstruirlos, en otros para reivindicarlos.

Pahkinen escribe con M de Mafra, con M de murciélagos kafkiano en el que su cuerpo se transforma en su poético intento de proteger y abrazar el conocimiento encerrado en los cuarenta mil volúmenes proyectados por Manuel Caetano de Soussa en estilo *rocaille*, encuadrados en los talleres de la Casa de la Librería; por encargo de los canónigos reglantes de San Agustín, en el Portugal del siglo XVIII. ¿Murciélagos?...y además lechuzas! esa rara avis símbolo que representa a Pallas Atenea, diosa griega de la sabiduría, de las artes y oficios; guerrera implacable y poderosa, que la artista profana al mutilarle su condición de "nacida de la cabeza de Zeus", lo que echaría por tierra la sentencia schopenhaueriana que emplaza a la mujer en la escala de la evolución intelectual "entre l'enfant et l'homme".

La bailarina se abstrae además de la fama de seres lúgubres, "chupasangres" y animales horribles que Hollywood construyó alrededor de los murciélagos en favor de la industria cinematográfica; revierte este imaginario y se materializa como una de las mil especies existentes en el globo: enorme, liviana, escarlata y vidente; devoradora de insectos exterminadores de libros. Cual poseída por el radar propio de este "chiróptera" (2). Virpi, más que bailar, escribe la película con su cuerpo y con los planos, haciendo uso de una caligrafía que alcanza un nivel estético delirante, apoyado en los *mudras samjukta* (3) que producen sus manos y con los que subraya el carácter ambiguo e híbrido de la pieza.

La criatura voladora, la diosa y la artista se mueven como un solo cuerpo, el de Pahkinen, contra otro cuerpo, la imagen; ambos conducidos por la extraña y sin embargo deliciosa fusión de la tabla hindú y el órgano. Y al baile se cuele un tercer cuerpo, el espacio: la biblio-

SOBRE EL TRABAJO DE VIRPI PAHKINEN EN EL ALAS DE LA DANZA CAPÍTULO 12, OCURRIDO EL MES PASADO EN OCHOYMEDIO Y MAAC CINE.

VIRPI EN EL MÁRMOL, VIRPI EN LAS DUNAS

Virpi Pahkinen y Pontus Sundset bailando "Sal Mireabile" (Sal milagrosa). Foto de José Figueroa.

teca del Palacio Nacional de Mafra construido por el orfebre alemán Johann Friedrich Ludwig, en el más puro estilo barroco portugués, por encargo del Rey Juan V, para que la Reina María de Austria concibiera a su hijo varón, consagrado a la advocación de Nuestra Señora y de San Antonio. Construido en cuatro hectáreas de terreno, por cincuenta y dos mil obreros, en setenta y cuatro decadentes años. En detrimento de esta rimbombante descripción y como haciéndose eco de "Memorial del Convento" de José Saramago (1982), la artista nos deja ver, a través de los angulosos tiros de cámara, un blanquísimo, colosal y desacralizado contenedor de sabiduría, desprovisto de toda huella de adoración religiosa.

M de Mafra, esta perturbadora danza filmada, esta película, esta puesta en escena se queda en mi piel...hay que ir a "Sal Mirabile".

2. "Sal Mirabile"

Llego a "Sal Mirabile", una coreografía de Virpi Pahkinen y percibo que comparte el mismo hilo conductor estético con **M de Mafra**, tras haber visto a Virpi "fuera de campo", atisbo que ella, a partir de si misma, ha construido un personaje que transita por sus obras, como diría el editor de este periódico, "un personaje del futuro", contemporáneo y estilizado hasta el paroxismo, condiciones que cobijan la propuesta de "Sal Mirabile" en todos sus cristales, coreografía que desafortunadamente no comparte el alto nivel de riesgo escénico y dramático de la película.

"Sal Mirabile" (sulfato sódico decahidratado) o sal de Glauber, sal de la vida, sal que conserva la carne, sal que presagia la catástrofe, sal que envenena o que cura; sal en grano que forma las dunas por las que los dos amantes de esta

historia caminan con pasos firmes, perpetúan su pasión carnal. Con una frase la diosa se presenta ante su súbdito, lo convoca con sus *mudras*, le invita a degustar su *sal mirabile*; y el amante se suma, la sigue, la persigue; pero la sal y los *mudras* esparcen su carga trágica, lo divino se desvanece, la pareja se rompe. Y la *sal mirabile*, la sal milagrosa los encuentra repantando y retozando sobre sus dunas. Quedan los amantes y los rastros de su arrebató: un océano salino con islas de sudor.

¹ www.manuelgago.org/blog/index.php
² "chiróptera" se denomina a un determinado grupo de murciélagos, su significado es "mano alada" mudras o hastas.
³ Samjukta, baile clásico de la India que se performa con las manos. Esta clasificación específica -samjukta- se realiza con ambas manos. En cualquier caso simbolizan objetos, animales o personas.

Por Christian León

Se llama Park Chan-wook. Es coreano. Se dio a conocer internacionalmente con su quinta película **Zona de seguridad** (2000), un relato discreto y sin ninguna marca autoral. Tras de ello vendría su famosa trilogía de la venganza integrada por **Sympathy for Mr. Vengeance** (2002), **Oldboy** (2003), **Sympathy for Lady Vengeance** (2005). Entonces todo cambió. Gracias a estas tres películas, Park Chan-wook pasó de ilustre desconocido a director de culto. El gran premio del jurado del Festival de Cannes otorgado a **Oldboy** fue la cereza que coronó el pastel. Sus dos nuevos filmes **I'm a Cyborg, But That's OK** (2006) y **Evil Live** (2007) son esperados con entusiasmo por el público y la crítica en Asia, Europa y América.

En su famosa trilogía, la venganza se convierte en un motivo organizador del relato, transforma a los personajes y direcciona sus acciones. En **Sympathy for Mr. Vengeance**, un empresario deja su trabajo y dedica todo su tiempo a buscar y asesinar a los secuestradores de su hija. En **Oldboy**, un hombre consagra 15 años de su vida y su fortuna al servicio del castigo de un ex compañero de secundaria a quien culpa por el suicidio de su hermana. En **Sympathy for Lady Vengeance**, una muchacha reúne a los padres de las víctimas de un asesino de niños para realizar un ajusticiamiento sangriento y vengar los 13 años en prisión que pagó en lugar de aquel psicópata.

La venganza, según Park Chan-wook, trabaja con una planificación rigurosa, es furia aplazada, acumulación inteligente de violencia, refinamiento capitalizado del castigo. Por esta razón, a diferencia de la lo que sucede en películas norteamericanas como **Perros de paja** de Peckinpah o **Taxi Driver** de Scorsese, en los filmes del coreano la *vendetta* no es un momento de enajenación de personajes al borde del abismo, sino por el contrario es un proceso sostenido de construcción de un sujeto. En las tres películas, un giro extraordinario, un golpe traumático, generalmente relacionado con la pérdida de

LA VENGANZA, ESA RAZÓN ABSOLUTA

PARA PARK CHAN-WOOK, LA VENGANZA ES EL MOTIVO ORGANIZADOR DE SUS RELATOS.

Chan-wook Park Min-sik Chou en la ultraviolenta **Oldboy** de Chan-wook Park. Ganadora del premio del jurado en Cannes 2004. A Tarantino, presidente de Cannes en aquella ocasión, le fascinó.

una persona amada, transforma a personajes comunes y corrientes en monstruos sedientos de sangre, dotados de una fuerza extraordinaria y genialidad maligna. Purificado por el dolor, surge un prototipo de ser insensible y poderoso que consagra su vida a cumplir una única tarea: la venganza. Un imperativo sádico que está más allá de toda ley y moral, parece apoderarse, entonces, de esos personajes que pretenden

ocupar el lugar omnipotente del Dios castigador.

En el mundo de Park Chan-Wook, la venganza es más que la motivación interior de sus personajes. Es una fuerza omnívota que se realiza más allá de los individuos, es una razón absoluta que ordena el destino. La venganza se manifiesta como un intento por restituir un orden perdido o una abnegada manera de saldar cuentas,

FUERA DE CAMPO

tal y como sucede en el cine de artes marciales o en el *western* americano. Sin embargo, para el realizador coreano no existe el desenlace pacificador, el orden nunca puede ser restablecido, las deudas son insalvables, el espiral de violencia no tiene fin. En la última escena de **Sympathy for Mr. Vengeance**, el padre justiciero que mata a los raptos de su hija es apuñalado por guerrilleros comunistas. Cuando el siniestro ángel vengador de **Oldboy** tortura y destruye moralmente al supuesto culpable de la muerte de su hermana, todo ha terminado para él. La gran tarea que daba sentido a su vida se ha cumplido, la nada irrumpe. Ni el asesinato colectivo, ni su celebración cual si fuese un cumpleaños, aquietarán el alma de la joven verdugo de **Sympathy for Lady Vengeance**. Tras la venganza aguarda el vacío o, en su lugar, la violencia insaciable tratando de colmarlo.

La venganza, esa razón absoluta es una especie de demiurgo de la acción. De ahí que Park Chan-wook realice un cine de ideas más que de acción, como erróneamente se piensa. Sus películas son "filmes de tesis" que parten de premisas establecidas para realizar demostraciones abstractas sobre la violencia. El efecto, el truco, la espectacularidad y la acción están supeditadas a una implacable razón que hace de la violencia un ejercicio lógico, tal y como sucede con el divino Sade. Los giros imprevistos en la historia, la truculencia visual, las sorprendidas elipsis que no dan respiro al espectador funcionan como un perfecto contrapunto a la fría demostración intelectual. Igual que otros adalides posmodernos de la violencia como Quentin Tarantino, Tsui Hark o Johnnie To, Park Chan-wook busca la truculencia y la teatralidad. Como ellos, apela al lenguaje del *comic*, a la textura del pastiche, al humor negro, da tanta o más importancia a la puesta en escena que a la historia misma. Pero a diferencia de ellos, encuentra parábolas casi filosóficas donde la violencia deviene metáfora de la deuda impagable o del orden irrestituible que rige la existencia.

PROGRAMACIÓN DE AGOSTO OCHOYMEDIO

Esta programación podría sufrir cambios de última hora

PRECIOS:
De Lunes a Miércoles: General \$3.00; Estudiantes y Discapacitados: \$2.00; Tercera edad: \$1.50
De Jueves a Domingo: General \$4.00; Estudiantes y Discapacitados: \$3.00; Tercera edad: \$2.00

SALA 1 35mm y Video Digital
SALA 2 proyección en Video Digital

	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	JUEVES	VIERNES					
	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	31					
ESPECIALES	Qué tan lejos	16:00	18:30	16:00																																
	AVC del sueño al caos	18:30	16:00	18:30	18:30	20:30	21:30	16:00	16:00	21:00																										
	Little Children	20:30	20:30	20:30	16:00	16:00	16:00	20:30	21:00	16:00																										
	Esas no son Penas				20:30	18:30																														
	Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera										16:00 20:45	16:00 21:00	16:00 18:30	16:00 20:45	16:00 21:15	16:00 18:30	18:30 20:45	18:30																		
	La película del rey												20:45			16:00																				
	Belle de Jour													18:30		20:45																				
	Violación de domicilio																										16:00 20:45	15:30	16:00	16:00 21:15		18:30		18:30		
	Hugo Idrovo en Vivo																																20:00			
ROCK AND ROLL	The Rolling Stones Rock and Roll Circus	16:30			21:00		19:00																													
	Ziggy Stardust and the Spiders of Mars	19:00			16:30																															
	Led Zepelin: The Song Remains the Same	21:00								21:00				21:00																						
	Monterey Pop		16:30			21:00				19:00	21:15	21:00																								
	Let it Be**		19:00		19:00			21:00								21:00																				
	Everyone Stares: Police Inside Out		21:00			16:30		19:00		16:30			21:00																							
	Leonard Cohen: I'm Your Man			19:00			21:00		16:30					21:00																						
	Los EE.UU. Vs. John Lennon				21:15		19:00		16:30		19:00		21:15				21:15																			
	Arkabuz (concierto en vivo)																		16:00																	
	CINE BOLIVIANO	Sena Quina					19:30																													
Mi socio							18:30																													
El atraco								18:30																												
Los Hermanos Cartagena									18:30																											
El día que murió el silencio										18:30																										
Cortos bolivianos										18:30																										
ESTRENOS	Karmma																								18:30 20:30	16:00 20:45	16:00 20:45	18:30 20:30	16:00 20:45	16:00 20:45	18:30 20:30					
	Encuentro con el director Orlando Pardo																								11:00											
	El cine de Andy Warhol *																								19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00			
LA MUJER DE SU VIDA	La tigre									16:30 19:00													18:30	18:30												
	Viridiana										16:30 19:00					16:30 19:00									20:30											
	Gloria												16:30 19:00																							
	Mujeres al borde de un ataque de nervios												16:30 19:00																							
	Alice													16:30 19:00																						
	Persona														16:30 19:00			16:30																		
GLOBALIZACIÓN(ES)	Globalización: violencia o diálogo																																			
	Mondovino																																			
	La pesadilla de Darwin																																			
	The Corporation																																			
	Nuestros amigos de la banca																																			
	A Decent Factory																																			
SERGIO LEONE	El bueno, el malo y el feo																																			
	Por un puñado de dólares																																			
	Erase una vez en América																																			
HELEN MIRREN	La reina																																			
	El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante																																			
	Greenfingers																																			
	La locura del Rey George																																			

* Ver detalle de la programación en la pag. 7 ** Sin subtítulos en español

PROGRAMACIÓN DE AGOSTO MAAC CINE

Esta programación podría sufrir cambios de última hora

De Lunes a Jueves: General \$2.80;
Estudiantes: \$1.90
De Viernes a Domingo: General \$3.80;
Estudiantes \$1.90

	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	JUEVES	VIERNES					
	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	31					
ESPECIALES	Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera	17:00 20:30				19:10 21:15	19:10		16:30																											
	Violación de domicilio											16:00 21:00	17:00 21:30	17:00 21:30	17:00 21:30																					
	Little Children																			21:15	21:15	21:15														
	Taromenani, el extremeño	19:10																																		
ARTES ESCÉNICAS	El monólogo de la escoba (teatro)		20:00																																	
	Bodas de sangre (teatro)			20:00																																
	Manuel Larrea en concierto (música)							20:00																												
	Comic Stand Up (teatro)															20:00	20:00	20:00	20:00																	
	Hugo Idrovo en vivo (música)																						20:00													
	Un cerro de cuentos (narración oral)																											20:00	20:00	20:00	20:00					
	SERGIO LEONE	El bueno, el malo y el feo					16:00	21:15																												
		Erase una vez en América						15:00																												
CINE BOLIVIANO	Sena Quina								19:10																											
	Encuentro con Paolo Agazzi								21:15																											
	Mi socio										21:00																									
	El atraco											18:30																								
	Los hermanos Cartagena												19:30																							
	El día que murió el silencio													19:30																						
	Cortos bolivianos													19:30																						
ROCK AND ROLL	69 segundos y Brigantes en vivo								20:00																											
	Elektrodidgeridu y Armada de Juguete en vivo										17:00																									
	The Rolling Stones Rock and Roll Circus																				17:00															
	Los EE.UU. Vs. John Lennon																				19:10							19:10								
	Led Zeppelin: The Song Remains the Same																					16:30														
	Everyone Stares: The Police Inside Out																					19:10														
	Let it Be*																						16:30					21:15								
	Monterey Pop																							19:10												
	Clinker en vivo																								20:00											
	Leonard Cohen: I'm Your Man																											16:30								

* Sin subtítulos en español

Alliance Française

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Independencia Técnica al Servicio del País

80 años
1937-2017

MUSEO

ANTROPOLÓGICO Y DE ARTE CONTEMPORÁNEO

