

Te vas porque yo quiero que te vayas...

QUITO • GUAYAQUIL • MANTA

www.ochoymedio.net

N. 109

SEPTIEMBRE 2010

¡SALUD POR LA EDAD DE MUÉGANO!

El grupo teatral guayaquileño cumple 10 años con funciones de "Karaoke" y "Juguete cerca de la violencia".

Adrenalina audiovisual

MAAC CINE Guayaquil es sede del festival de cortometrajes Adrenalina audiovisual organizado por los alumnos de tercer año de la carrera de comunicación visual de la Universidad Santa María. Se trata de una interesante vitrina para los realizadores jóvenes y novatos de todo el Ecuador. El festival se realiza desde el 2003, y cada año son más y mejores los trabajos participantes. (Foto cortesía Festival).

La memoria de Chile

Por las fiestas nacionales de Chile, este mes presentamos una colección de documentales de muy diversas cosas: desde la memoria de la represión de la dictadura y los héroes de la independencia chilena, hasta la clasificación de Chile al mundial de Sudáfrica (con **Ojos rojos**, en la foto). Otros muchos documentales nos mostrarán los héroes chilenos de ayer y hoy. (Foto cortesía Películas del pez).

OCHOYMEDIO

La más larga caminata comienza con un paso

QUITO • GUAYAQUIL • MANTA

www.ochoymedio.net

N. 109

SEPTIEMBRE 2010

QUITO, CINE, MONTAÑA Y AVENTURA

9na edición del festival más querido del público.

¿El primer clásico del cine ecuatoriano?

Han pasado 10 años desde el estreno de la cinta **Ratas, ratones, rateros** de Sebastián Cordero. Este mes se prepara un re-estreno de la cinta, con copia nueva, y el lanzamiento del libro de aniversario. En esta edición, presentamos una reflexión sobre cómo ha pasado el tiempo a la luz de esta singular película. (Foto cortesía Cabeza Hueca y Escalón Films).

La memoria de Chile

Por las fiestas nacionales de Chile, este mes presentamos una colección de documentales de muy diversas cosas: desde la memoria de la represión de la dictadura y los héroes de la independencia chilena, hasta la clasificación de Chile al mundial de Sudáfrica (con **Ojos rojos**, en la foto). Otros muchos documentales nos mostrarán los héroes chilenos de ayer y hoy. (Foto cortesía Películas del pez).

EDITORIAL

RUTA 8: obstinados en cruzar la montaña

A partir de ahora, cambiamos de postura. Escogemos trabajar en otras latitudes. Estaremos en los espacios que crean en nosotros, que busquen sumarse. Por eso, finalmente este mes de septiembre, a los 9 años de vida del OCHOYMEDIO, damos inicio al proyecto RUTA 8. Entre ficción y realidad, hemos venido sentando las bases de ese deseo de "conquistar lo inútil", tal como Werner Herzog narró en su monumental obra, **Fitzcarraldo**, aquel personaje extravagante, radicado en el Perú que tenía una sola obsesión y un solo sueño: construir su propio Palacio de la Ópera en mitad del Amazonas y presentar, en plena selva, al gran Caruso. Para conseguir esto, Fitzcarraldo debió sortear una serie de obstáculos, el más grande de todos: empujar su barco con butacas, músicos e instrumentos incluidos, a través de una enorme montaña que se interpone en medio del río para llegar al otro lado.

Pero como para Herzog el cine es realidad pura y la cámara no puede captar la esencia de las cosas que no son reales, porque simplemente tal esencia no existe, se fue a la mismísima selva amazónica y construyó ahí mismo, en sus entrañas, un sistema de poleas gigantesco y con la ayuda de más de un centenar de indígenas, logró empujar el barco por una montaña y cruzar al otro lado. Por supuesto el barco sucumbió a semejante esfuerzo y Fitzcarraldo llegó sólo a su destino, sentado en una enorme butaca roja, parte de lo que debía ser su famoso teatro de ópera. Simplemente no pudo lograrlo.

Fitzcarraldo no es una narración épica de la consecución de un sueño imposible, es simplemente una buena metáfora para alcanzar aquellas cosas que, aunque puedan parecer imposibles e inútiles, pueden llegar a ser una realidad si es que se les suma pasión, apego por lo que se hace y bastantes dosis de locura y obstinación. RUTA 8, pretende algo similar al deseo de Fitzcarraldo, aunque con la total determinación de que su barco no sucumba por más montañas con las que se cruce en su camino.

RUTA 8, creará, de a poco, una Red Nacional de Salas de Cine Arte en territorio ecuatoriano, que promoverá la formación de nuevos públicos y que buscará ampliar progresivamente su cobertura a todas las regiones del país, descentralizando de esa manera la actividad cultural de la capital.

La "Ruta" llevará la oferta de programación de cine y artes escénicas, incluyendo a los festivales de cine más importantes del país, a ciudades que no cuentan con propuestas de exhibición cinematográfica y artística de otras latitudes. Es una propuesta que permitirá acceder a una diversidad de audiencias y propiciar en ellas, mediante el acceso a una programación que combina cultura y entretenimiento, el conocimiento y la reflexión necesaria que sentará las bases de una naciente ciudadanía audiovisual ecuatoriana. Insertará definitivamente a las ciudades de provincia, a los circuitos nacionales e internacionales del cine, consolidados ya por OCHOYMEDIO.

De alguna manera, la "Ruta" empezó hace siete años en Guayaquil y hace tres en Manta, cuando se construyeron y se abrieron las salas denominadas MAAC CINE, y en Otavalo el pasado mes de julio en la sala S.I.S.A. Ahora en septiembre, empezará en Santo Domingo de los Tsachilas, gracias al decidido apoyo del Municipio de esa ciudad. Posteriormente llegará a Ambato, Pifo, Portoviejo, entre otras ciudades interesadas en ser parte de la misma.

Herzog hablaba de "los sueños", de vivir la vida "con sus sueños" y de una realidad profunda que subyace a la apariencia. Filmar el barco sobre la montaña (a la vez que metáfora directa de ello) era su sueño. El nuestro, la consolidación en un futuro no muy lejano, de esta ruta para el cine sin concesiones. Este sueño nos pertenece solo a nosotros, al equipo del OCHOYMEDIO que ha lidiado 9 años con este Ecuador, a veces un poco estrecho para dejarse querer.

RUTA 8 será el inicio de algo diverso, diferente, que va mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora.

OCHOYMEDIO ISSN: 1390-4109
DIRECCIÓN EJECUTIVA: Mariana Andrade
EDITOR: Rafael Barriga
CONSEJO EDITORIAL Y DE PROGRAMACIÓN: Etienne Moine, Mariana Andrade, Rafael Barriga, Patricio Andrade, Analía Beler, Fernando Mielles, Billy Navarrete, Margarita González, Carlos Fidel Intriago.
COORDINACIÓN: Analía Beler
DIAGRAMACIÓN: Diego Terán

IMPRESIÓN: Abilit
WEB MASTER: Gonzalo Vargas
COORDINACIÓN GUAYAQUIL: Billy Navarrete
COORDINACIÓN MANTA: Margarita González
ARTES ESCÉNICAS: Patricio Andrade
Portada: UIO: Fotograma del Filme Medeo. Cortesía del Banff Centre. GYE: Foto de la obra "Juguete cerca de la violencia". Cortesía Muégano Teatro.

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

OCHOYMEDIO
Guayaquil
 Auditorio Simón Bolívar (MAAC CINE).
 Malecón y Loja, Malecón 2000
 Teléfonos: 230 9400 Ext. 307

OCHOYMEDIO
Manta
 Frente al malecón Jaime Chávez
 Gutiérrez (MAAC CINE).
 Teléfono: 262 6968

LAS APUESTAS

Roberth Mendoza Apolo

ESTE MES DESTACAMOS A UN JOVEN REALIZADOR DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO, ROBERTH MENDOZA APOLO. HA RODADO YA SU PRIMER LARGOMETRAJE.

Hace unos meses en una pequeña ciudad de la Provincia de El Oro, se vivió una agitación cultural enorme. Dos acontecimientos. 1) La primera vez que en Piñas se rodaba una película, no cualquier película, sino una película de Piñas, con equipo técnico y actoral del lugar. 2) Un concurso de Cortometrajes acompañado por un festival de cine denominado "Piñas Informal". Los dos sucesos tenían a un sólo protagonista: Roberth Mendoza.

Para Roberth, Piñas al igual que el cine, significa todo. Aunque por motivos de estudios vive en Guayaquil, regresa a su ciudad apenas se le presenta la oportunidad. Fue ahí que de niño loqueaba con una cámara de video casera, llamaba a sus primos e inventaba historias para registrarlas en la cinta. En principio quería ser actor, en realidad aún quiere serlo, el sueño todavía no escapa mientras en su cabeza rondan las ideas para hacer que, lo que quiso alguna vez tener en Piñas y no lo tuvo, ahora lo puedan tener sus coterráneos.

Luego de su primer paso en el cine con su cortometraje **Dionisia**, filmado en Piñas sin conocimiento de causa, recibe varios reconocimientos y decide que el cine es lo suyo. "Me convencí, también la universidad me ayudó mucho, conocí más sobre cine, aprendí con amigos y profesores que lo que quería era el cine en mi vida, y me encanta, me emociona, me libera".

Luego de ese proceso de aprendizaje en la universidad, vino **Piñas, érase una vez**, un largometraje de época, ambientada en el Piñas de 1936. "Es una época que me encanta imaginar cuando camino por sus calles, es un cuento que escribí una vez, muchos en Piñas creen que es la historia de formación de la ciudad y no es así, está inspirada en piñas de esa época sí, pero es más que eso, la película rescata las costumbres, las formas de vida, los modismos de hablar de la gente de tal época en Piñas, que gracias a

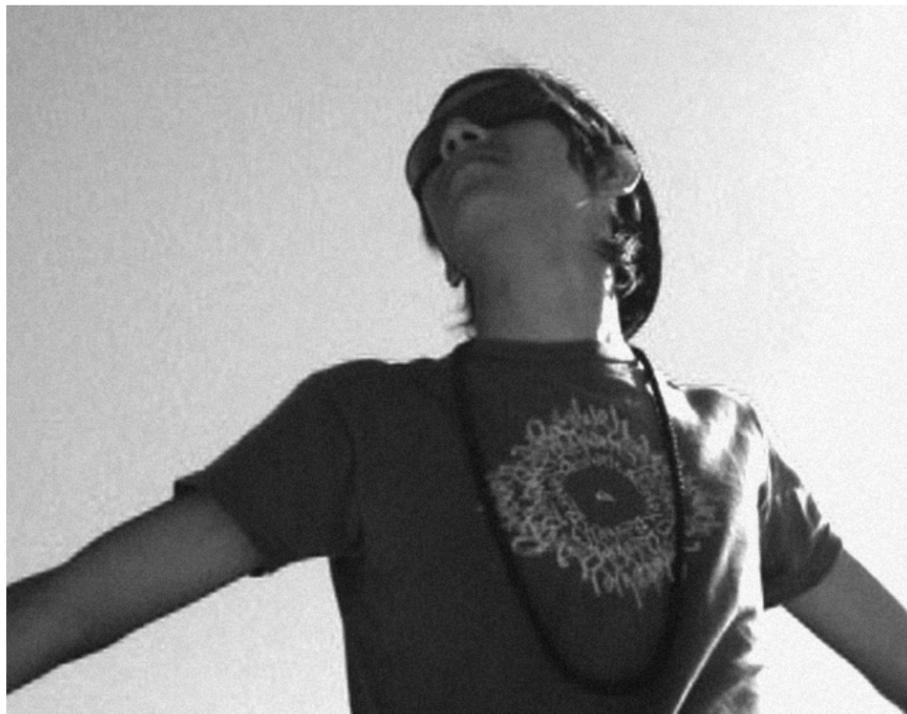
Dios aún se conservan, ya que nos identifican, buscan rescatar nuestra identidad y que así no olvidemos jamás de dónde venimos, para saber a dónde vamos".

El guión de la película lo hizo en un mes entero, sin descansar un solo día, afirma. "Me metí de lleno, coordinando todo, desde locaciones hasta el vestuario, hasta que comenzamos a rodar, que fue otro mes completo de puro trabajo. Rodábamos como locos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nos pasó de todo. Fue una experiencia increíble que quiero repetirla el resto de mi vida".

Es increíble poder escuchar a Roberth cuando habla de su película, cuando habla de cine en general, la fuerza en cada palabra, denota su gran pasión y entrega para este arte, Roberth no bromea a la hora de emprender un proyecto, Mientras la post producción de **Piñas, érase una vez** continuaba en Guayaquil, se encontraba organizando un concurso de cortometrajes y un festival en su ciudad. Todo gracias a su municipio, quien lo ayudó desde la primera vez que se presentó frente al Alcalde con la idea de la película. Ha sido el único auspiciante tanto de **Piñas, érase una vez** como de Piñas informal. Gestiones impresionantes que hacen pensar a otros jóvenes cineastas que a la hora de hacer una película, piensan solo en los fondos concursables del CNCine.

De su ópera prima él espera que la vea mucha gente, aprender de ella, demostrarse a sí mismo que cuando las cosas se trabajan con optimismo y con amor salen bien, animar a más "locos" como él, que quieran hacer una película, a que se lancen y la hagan, porque según dice "hay mucha gente que critica mucho, y no hace nada para cambiar las cosas". Por eso mientras celebra su cumpleaños número 21, y espera el estreno de su película en noviembre, Roberth ya trabaja en el guión de su segundo largometraje. (Texto: Fidel Intriago).

Este espacio de cine ecuatoriano es presentado por el Ministerio de Cultura del Ecuador.

Colaboran en este número:

José María Avilés es realizador y crítico cinematográfico ecuatoriano radicado en Argentina.

Christian León es estudioso del cine y la cultura, ha publicado varios libros. Reside en Quito.

Aristides Vargas es dramaturgo, fundador y líder del grupo teatral Malayerba. Es argentino, radicado desde hace mucho tiempo en Ecuador.

Lupe Álvarez es catedrática de estudios de la cultura y el arte contemporáneo en el Itae de Guayaquil. Tiene innumerables publicaciones. Es cubana, radicada hace una década en Ecuador.

José Nicolás Vélez es productor de café. Es también el director del festival Quito, cine, montaña y aventura.

El clan Tarantino. Acelerado realizador, cuyas primeras obras son ya objeto de culto, Quentin Tarantino capturó la imaginación de los adolescentes y jóvenes adultos de los noventa. Aunque con sus últimas películas no ha obtenido mayores éxitos, siempre se habla de Tarantino como un autor, de aquellos que casi no quedan en Hollywood. Este mes presentamos algunas obras dirigidas o escritas por Tarantino, y por algunos amigos suyos como Robert Rodríguez o Roger Avary. (Foto de **Death Proof** cortesía del AFI).

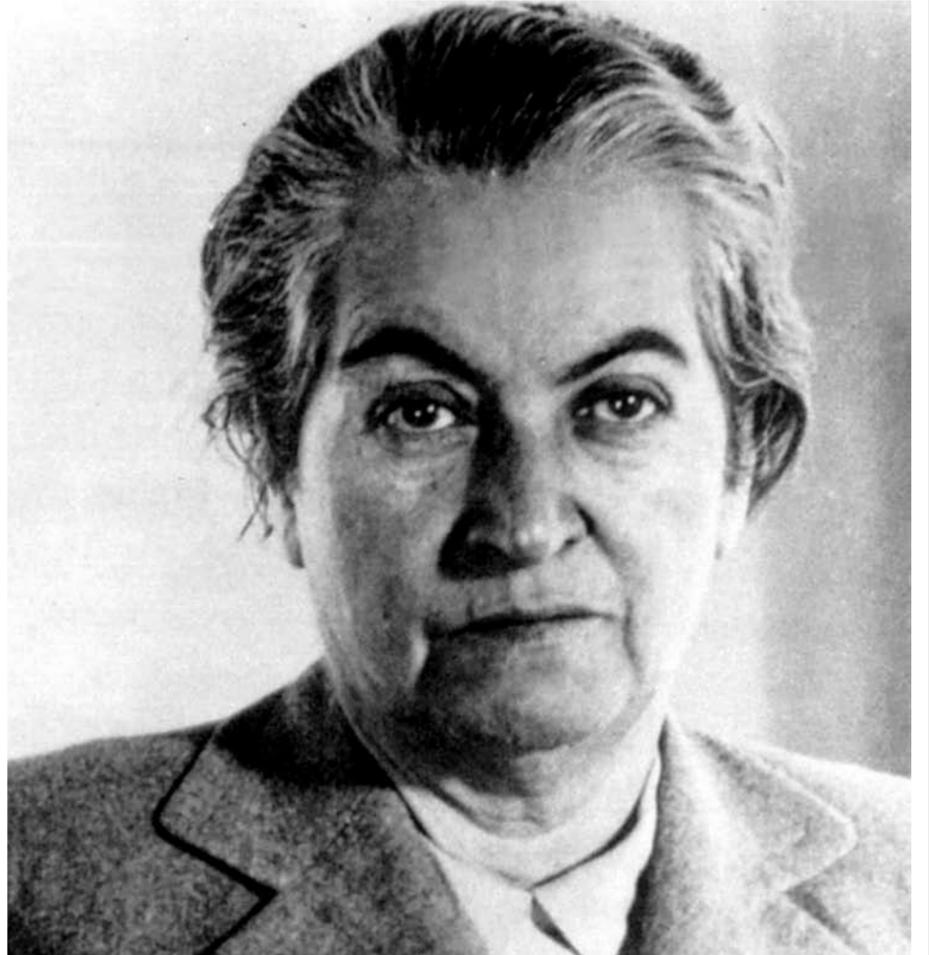

Encuentro anual con el cine catalán. Es ya tradición en esta época del año presentar las mejores películas hechas en Cataluña. Este año, el Casal Catalá se ha esmerado y ha logrado una excelente colección de ficciones y documentales recientes. Destacan los filmes **A la deriva**, del siempre potente Ventura Pons, **3 días con la familia** (foto) dirigida por Mar Coll y ganadora de muchos premios, y documentales como **Ich Bin Enric Marco**, sobre un hombre enviado por Franco a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Además, una notable cinta: **Cineclub** de Salomón Shang, y una cinta en la que habrá foro: el documental **Cataluña – España**, sobre las relaciones entre las dos naciones. (Foto cortesía de Boxoffice.es).

Jazz y teatro de Francia en Guayaquil. La Alianza Francesa de Guayaquil presenta en el MAAC CINE de Guayaquil dos eventos de calidad. El superdotado pianista y compositor Mario Canonge (foto) interpretará su música influenciada en el jazz afrocubano y caribeño. Original de Martinica, Canonge es un veterano pianista, cada concierto ofrece creatividad musical e intercambio, tanto para el público como para sus cómplices, el bajista y el baterista. Como si esto fuera poco, la "Historia de amor de Romeo y Julieta", una ingeniosa y atípica adaptación del clásico de Shakespeare, será representada por la compañía marseleses **Voyages Imaginaires**. La obra conserva la esencia de la historia, con un toque de humor y mucha alegría. Desde su creación, ya se ha representado más de 200 ocasiones en varios países, en salas de teatro pero también en prisiones, hospitales, casas de retiro. Y ahora se presenta en el MAAC CINE. (Foto cortesía Alianza Francesa de Guayaquil).

En foco

Documentales chilenos en homenaje a la fiesta patria. La Embajada de Chile ha compilado una serie de documentales que serán vistos durante la semana clásica del país hermano. **La ciudad de los fotógrafos** de Sebastián Moreno, y **Los ángeles negros** de Pachi Bustos; éxitos sonados en festivales especializados. **Viola chilensis**, **Neruda, el hombre y su obra** y **Gabriela del Elquí, Mistral del Mundo** (foto), homenajes del muy prolífico Luis R. Vera sobre los chilenos universales Violeta Parra, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Además, se presentan una serie de documentales de la serie "Héroes" en donde se retratan a los principales prohombres chilenos de la independencia, y tres joyas adicionales: **El chacal de Nahueltoro**, clásico de Miguel Littin, y **GAP (Grupo de amigos personales)** de Claudia Serrano, sobre la joven escolta de Allende que se mantuvo con el presidente hasta las terribles consecuencias ocurridas el 11 de septiembre de 1973, y **Ojos rojos**, sobre la clasificación de "la roja" (selección de fútbol) al mundial de Sudáfrica. (Foto cortesía de Películas del pez).

Alvear y su famoso bajo. El músico y compositor ecuatoriano Alex Alvear, vuelve a OCHOYMEDIO para realizar dos shows acompañado de los también bajistas Ivis Flies y Andrés Benavides. Alvear está radicado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Allí, lidera la reconocida banda "Mango Blue" –y su versión de bolsillo: "Manguito"– que hace una exploración muy particular y personal de la música afrocubana. Alvear, además, ha realizado como solista un trascendental álbum de música ecuatoriana, "Soñando con Quito", en donde interpreta -también con un estilo personal- temas inspirados en la música urbana y rural de los Andes ecuatorianos. La extravagancia musical que Alvear presenta este mes, llamada "Levanta el Bajo", promete potentes ritmos y fusiones. Los shows se realizarán el jueves 9 de septiembre a las 20:00 y 22:00. Alvear y su grupo, abrirán el programa Ruta 8 en Santo Domingo de los Tsáchilas el 10 de septiembre.

CARTELERA

ESTRENOS

INCEPTION (Estados Unidos, 2010, 148 minutos) Dirigida por Christopher Nolan. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Tom Berenger, Michael Caine. Distribuida por Warner Bros. (Corporación El Rosado) Recomendada para mayores de 12 años. Formato 35 mm.		Dom Cobb es el mejor del mundo en el arte de la extracción: apropiarse de los secretos del subconsciente justo en el momento en que la mente de la víctima es más vulnerable: durante el sueño. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy codiciado en el mundo del espionaje corporativo, pero también le ha condenado a ser un fugitivo internacional.
RATAS, RATONES, RATEROS (Reestreno) (Ecuador, 1999, 107 minutos) Dirigida por Sebastián Cordero. Protagonizada por Carlos Valencia, Marco Bustos. Distribuida por Escalon Films. Recomendada para mayores de 12 años. Formato 35 mm.		La historia de Salvador, un joven ladrón de Quito envuelto en una espiral de delincuencia cada vez mayor gracias a su primo Ángel, un ex-convicto costeño.
GIRL PLAY (GLBT) (Estados Unidos, 2004, 73 minutos) Dirigida por Lee Friedlander. Protagonizada por Robin Greenspan, Lacie Harmon, Dom DeLuise. Presentada gracias a Quitogay.net. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.		Robin está casada desde hace 6 años. Lacie nunca ha tenido una sola relación duradera en su vida. Ambas son lesbianas. Ambas chicas resultan escogidas para protagonizar una obra de teatro en la que el director, inocentemente, les pide interpretar...¡a dos lesbianas!
VERTICAL FRONTIER (Estados Unidos, 2002, 90 minutos) Dirigida por Krisiti Denton Cohen. Presentada gracias a Kristi Denton Cohen, Festival Quito Cine Montaña y Aventura. Formato video digital. Recomendada para mayores de 8 años. En inglés sin subtítulos		Narración de los escaladores que han contribuido a la conquista de las legendarias paredes del Yosemite. Película ganadora del festival de cine de Banff.

CINE CATALÁN

MAN U10 GYE

3 DÍAS CON LA FAMILIA (España, 2009, 85 minutos) Dirigida por Mar Coll. Protagonizada por Léa Nausicaa Bonnin, Joseph Eduard Fernández. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Léa debe viajar súbitamente a Girona donde su abuelo paterno acaba de fallecer. Allí le espera su familia, a la que prácticamente no ha visto desde que se marchó al extranjero.
A LA DERIVA (España, 2009, 94 minutos) Dirigida por Ventura Pons. Protagonizada por María Molins, Roger Coma, Albert Pérez. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Anna acaba de regresar de África, donde ha estado trabajando como enfermera para una ONG en una zona de conflicto. De regreso en casa, acepta un trabajo como guardiá de seguridad en un centro sanitario. Allí conoce a un joven perturbado con quien establece una relación, mientras no consigue olvidar las experiencias en África.
LA ESTACIÓN DEL OLVIDO (España, 2009, 90 minutos) Dirigida por Christian Molina, Sandra Serna. Protagonizada por Fermi Reixach, Nilo Mur, Katia Klein. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Un viejo marinero y un joven adolescente ven sus destinos unidos. Juntos, en compañía de la nieta del marinero y de una urna conteniendo las cenizas de la abuela, iniciarán un viaje de regreso al pueblo donde el anciano solía vivir.
CINECLUB (España, 2008, 91 minutos) Dirigida por Salomón Shang. Protagonizada por Anna García, Mathieu Duret, Manuel Rudi. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Un individuo introvertido y taciturno ve cómo la decadencia de la sala de cine está conectada con su atracción por la chica de la taquilla.
MÁSCARAS (España, 2008, 90 minutos) Dirigida por Elisabet Cabeza, Esteve Ribambau. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 8 años.	Los actores, como los magos, no revelan los trucos de su profesión. Josep Maria Pou hace una excepción y permite a las cámaras que lo filmen preparando su papel de Orson Welles para una obra de teatro. "Máscaras" nos lleva detrás del telón, dónde podemos ver al actor hacer aparecer su personaje. Pura magia.
ICH BIN ENRIC MARCO (España, 2009, 86 minutos) Dirigida por Santiago Fillol. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Enric Marco, ex-presidente de la Asociación de Deportados de España, se embarca en un viaje a Alemania, donde tendrá que desmitificar su pasado. Dos años antes, un historiador demostró que Enric Marco no era el miembro de la Resistencia que decía ser, y que había inventado las historias sobre sus experiencias en un campo de concentración que había contado en televisión durante años. Ahora, Marco recuerda su viaje en 1941 cuando formó parte de un convoy de trabajadores enviados por Franco a Hitler, en plena Segunda Guerra Mundial.
CAMPO DE ARGELETS (España, 2009, 86 minutos) Dirigida por Felip Solé Sabaté. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	A través del testimonio de aquellos que vivieron, y la reconstitución de las escenas que no quedaron en los archivos, este documental muestra la vida cotidiana de los refugiados en el campo de Argeles, explorando y describiendo la realidad del campo para los cien mil catalanes y españoles Republicanos refugiados que huyeron del régimen de Franco.
CATALUÑA – ESPANYA (España, 2009, 77 minutos) Dirigida por Isona Passola. Presentada gracias al Casal Catalá. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Un documental sobre el diálogo en las relaciones entre Cataluña y España desde una perspectiva económica, filosófica, histórica pero no política.

DOCUMENTALES CHILENOS

MAN U10 GYE

VIOLA CHILENSIS (Chile, 2003, 85 minutos) Dirigida por Luis R. Vera. Presentada gracias a la Embajada de Chile en Ecuador. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Documental sobre la figura de la famosa folclorista y creadora nacional. Junto con abundante material de archivo de la propia Violeta Parra, aparecen familiares, amigos y colegas dando su visión de este complejo personaje.
LOS ÁNGELES NEGROS (Chile, 2007, 78 minutos) Dirigida por Pachi Bustos, Jorge Leiva. Presentada gracias a la Embajada de Chile en Ecuador. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Documental sobre Los Angeles Negros, la banda chilena que cambió la cara de la música popular en el país y -según algunos- en el resto del continente.

DOCUMENTALES CHILENOS

MAN U10 GYE

NERUDA: EL HOMBRE Y SU OBRA (Chile, 2004, 49 minutos) Dirigida por Luis R. Vera. Presentada gracias a la Embajada de Chile en Ecuador. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.	Benjamin Braddock es un joven estudiante que acaba de Documental dividido en diez secciones, que toman distintos aspectos de la vida y obra del poeta Pablo Neruda.
GABRIELA DE ELQUI, MISTRAL DEL MUNDO (Chile, 2006, 85 minutos) Dirigida por Luis R. Vera. Presentada gracias a la Embajada de Chile en Ecuador. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Diversos aspectos de la compleja personalidad de Gabriela Mistral son tocados en este documental. La figura de la poetisa es evocada a través de material de archivo, entrevistas con quienes la conocieron e imágenes de los lugares en que vivió.
OJOS ROJOS (Chile, 2009, 90 minutos) Dirigida por Ignacio Sabatini, Juan Sallato, Ismael Larraín. Presentada gracias a la Embajada de Chile en Ecuador. Formato video digital. Recomendada para mayores de 8 años.	Seguimiento documental de la campaña futbolística de la selección nacional de Chile, que clasificó al mundial de Sudáfrica.

También se exhibirán los documentales **O'Higgins, vivir para merecer su nombre** de Ricardo Larraín, **Carrera, el príncipe de los caminos** de Cristian Galaz, **Rodríguez, hijo de la rebeldía** de Cristian Galaz y Balmaceda de Gustavo Graef Marino. Además el clásico de Miguel Littin **El chacal de Nahueltoro**.

EL REY DE NUEVA YORK: SIDNEY LUMET

MAN U10 GYE

EL PRÍNCIPE DE LA CIUDAD (Estados Unidos, 1981, 167 minutos) Dirigida por Sidney Lumet. Protagonizada por Treat Williams, Jerry Orbach, Richard Foronjy. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Protagonizada por un policía neoyorquino de origen italiano, Daniel Ciello, que para salvar la piel por su implicación en algunas prácticas heterodoxas, es invitado por asuntos internos a colaborar con ellos, sacando a la luz distintos tejamanajes.
THE HILL (Estados Unidos, 1965, 122 minutos) Dirigida por Sidney Lumet. Protagonizada por Sean Connery, Alfred Lynch, Ossie Davis. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros ingleses se encuentra encarcelado en un campo militar del norte de África. Allí sufren la ira de un sádico sargento.
FAIL SAFE (Estados Unidos, 1964, 111 minutos) Dirigida por Sidney Lumet. Protagonizada por Dan O'Herlihy, Henry Fonda, Walter Matthau. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Durante la visita del senador Raskob a una de las bases del Mando Aéreo Estratégico en Omaha, se produce una alarma que obliga a los bombarderos estadounidenses que están en el aire a dirigirse con su carga hacia una ciudad soviética.
12 ANGRY MEN (Estados Unidos, 1957, 95 minutos) Dirigida por Sidney Lumet. Protagonizada por Henry Fonda, Lee J. Cobb, E.G. Marshall, Jack Warden. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	En un juicio, y tras escuchar todas las pruebas y testimonios, un jurado popular compuesto por una docena de personas tiene que decidir, por unanimidad, si absuelve o condena a muerte a un acusado. La vida de un hombre está en juego, en manos de 12 personas que también tienen su historia.
NETWORK (Estados Unidos, 1976, 121 minutos) Dirigida por Sidney Lumet. Protagonizada por Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Howard Beale, veterano presentador de un informativo, es despedido cuando baja el nivel de audiencia de su -anteriormente exitoso- programa. En dos semanas tiene que abandonar la cadena pero, en una reacción inesperada, y ante el asombro de todos, anuncia que antes de que llegue ese momento, se suicidará ante las cámaras pegándose un tiro en directo.
TARDE DE PERROS (Estados Unidos, 1975, 125 minutos) Dirigida por Sidney Lumet. Protagonizada por Al Pacino, John Cazale. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Una pequeña banda de delincuentes de poca monta decide atracar la sucursal de un banco de Brooklyn, pero su falta de dedicación y de experiencia hará que un robo que fue planeado para que durara apenas 10 minutos se convierta en una trampa para los atracadores y en un circo para la televisión en directo.

EL CLAN TARANTINO

MAN U10 GYE

EL MARIACHI (México, 1992, 80 minutos) Dirigida por Robert Rodríguez. Protagonizada por Carlos Gallardo, Peter Marquardt. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Un joven mariachi que se gana la vida actuando en diferentes lugares llega a un pueblo de la frontera mexicana al mismo tiempo que un peligroso matón, cuya misión es asesinar al amo del lugar.
THE RULES OF ATTRACTION (Estados Unidos, 2002, 90 minutos) Dirigida por Roger Avary. Protagonizada por James Van Der Beek, Shannyn Sossamon, Jessica Biel, Faye Dunaway. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Un grupo de jóvenes estudiantes de arte se dedica a organizar fiestas temáticas donde drogas, alcohol y sexo son los componentes principales.
DEATH PROOF (Estados Unidos, 2007, 95 minutos) Dirigida por Quentin Tarantino. Protagonizada por Kurt Russell, Zoe Bell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Gira en torno a un psicópata de la carretera, un asesino en serie que va aniquilando a sus víctimas, siempre chicas jóvenes, con su coche de especialista "a prueba de muerte".
JACKIE BROWN (Estados Unidos, 1997, 154 minutos) Dirigida por Quentin Tarantino. Protagonizada por Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Jackie Brown es una azafata de vuelo que, necesitada de dinero, hace de correo para Robbie, un mafioso buscado por la policía. Todo parece ir bien, hasta que un día es sorprendida en la aduana y acusada de tráfico de drogas y evasión.
RESERVOIR DOGS (Estados Unidos, 1992, 99 minutos) Dirigida por Quentin Tarantino. Protagonizada por Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi. Presentada gracias al AFI. Presentada en formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.	Una banda organizada formada por seis individuos es contratada para dar un golpe. Anteriormente varios de los miembros no se conocían entre sí, por lo que entre ellos usan nombres en clave. El objetivo: atracar una empresa para llevarse unos diamantes. Pero, antes de que suene la alarma, la policía ya está allí. Algunos mueren en el atraco y el resto se reúne en el lugar convenido.
ASESINOS POR NATURALEZA (Estados Unidos, 1994, 120 minutos) Dirigida por Oliver Stone. Protagonizada por Woody Harrelson, Juliette Lewis, Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr. Presentada en formato video digital. Presentada gracias al AFI. Recomendada para mayores de 15 años.	Micky y Mallory son una pareja de jóvenes amantes, ambos sienten que han nacido para matar; son dos despiadados criminales que tienen atemorizada a la población. Un presentador de un programa sensacionalista de televisión se aprovecha de la fascinación que su personalidad ejerce sobre el público y convierte a los asesinos en héroes televisivos.

RE-ESTRENO - CINE ECUATORIANO

UIO

Destiempos periféricos

SE REEDITA, CON UNA COPIA NUEVA, LA PELÍCULA DE SEBASTIÁN CORDERO, **RATAS, RATONES, RATEROS**. A DIEZ AÑOS DE SU ESTRENO, LA PELÍCULA AÚN SE VE JUVENIL, FRESCA Y SENCILLA.

Por Christian León

Inicio por una horrible e inconfesable sensación. Lo reconozco con algo de pudor y vergüenza. Siento que el cine ecuatoriano siempre está a la zaga. Llegó tarde y nunca al cine clásico que se hacía en toda América desde los años treinta. Llegó tarde y mal al nuevo cine latinoamericano que propusieron nombres como Rocha, Solanas, Sanjinés a partir de la década de los sesenta. Con los dedos tamborileando en la mesa, hoy esperamos con impaciencia al cine contemporáneo que dialogue con Lucrecia Martel, Lisandro Alonso, Apichatpong Weerasethakul, Raya Martín o Abderrahmane Sissako –por mencionar algunos nombres del cine del cine actual del Tercer Mundo–.

Siento que la accidentada historia nacional, la dependencia cultural y los traumas coloniales, han hecho de nuestro cine una especie de eco de algo que sucede en otra parte y llega siempre con retraso. Alguien podrá hablarme de todos los logros conseguidos y el nuevo ímpetu que ha tomado la actividad cinematográfica en la última década. Reconociendo tales méritos, mi sensación no se disipa.

Como crítico de cine, el aprieto es más grande. Uno quisiera encontrar un filme ecuatoriano, abrazarlo y defenderlo con la misma pasión que invierte en filmes de otra geografía y contextos. Sin embargo algo pasa, la apuesta no llega. Como es obvio, este malestar en la cultura de la crítica tiene que ver con el complejo del colonizado. Basta ver la convicción con que los críticos estadounidenses alaban los peores filmes, es decir los gringos, para darse cuenta.

Sin embargo desde la realidad periférica y emergente del cine ecuatoriano, ¿es posible defender una película sin sentir la espina de la condescendencia o una profunda necesidad de autoafirmación? ¿Existe algún punto medio entre el chauvinismo y la autoflagelación? Yo lo encontré una vez. Fue hace diez años. En medio del agotamiento al que había llegado el realismo social en los años noventa, a finales de la década apareció una película que cambiaría la percepción que los ecuatorianos teníamos de nuestro cine. Si hasta aquel entonces, asociábamos al cine ecuatoriano con el relato nacionalista, el realismo mágico y un ritmo lento, después de su estreno se empezó a construir otra imagen. **Ratas, ratones, rateros** llegó con su cámara al hombro, llena de rock y violencia. Después de verla, sentí ganas de escribir sobre su dramaturgia, su estética, sus apuestas políticas dentro del cine de la región. Hice varios artículos, finalmente escribí un libro: "El cine de la marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana". No era para menos: por primera vez estábamos en la cresta de la ola del cine latinoamericano.

Vista a la distancia, creo que es una obra juvenil, fresca y sencilla. Sigo pensando que hasta la fecha es la mejor película ecuatoriana de todos los tiempos. Es ya casi un lugar común decir que hay un antes y después del filme. Y sí, efectivamente la cinta marcó un corte en la estética, los modelos de producción y la cultura cinematográfica nacional. Respecto de la estética, posicionó un relato adrenalínico con mucho movimiento de cámara que aborda sin moralismos historias de marginalidad y crisis que aluden a una descomposición de los ideales cívicos y utópicos. Respecto de las formas de producción, probó que era posible hacer un cine de calidad con pocos recursos y fue el semillero de una nueva generación de profesionales. Respecto de la cultura cinematográfica, fue

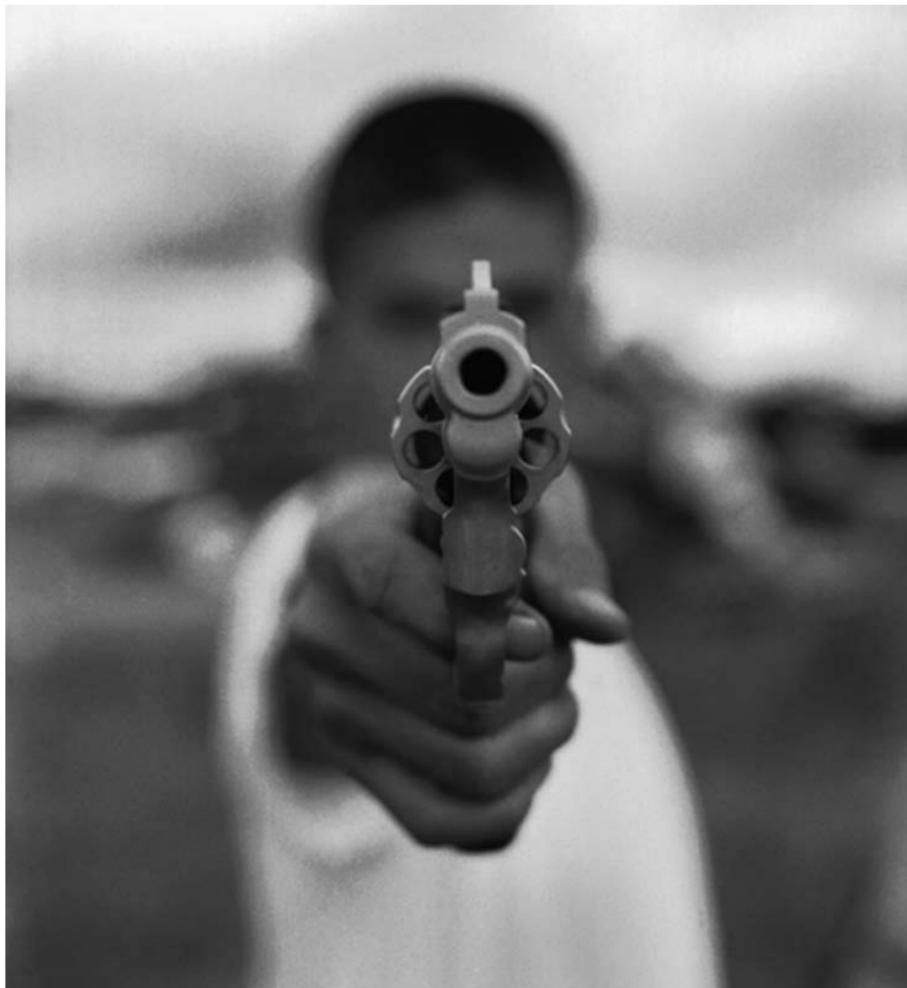

Foto del rodaje de **Ratas, ratones, rateros**, cortesía de Cabeza Hueca y Escalón Films.

la palanca para la reconciliación del público nacional con su cine y un trampolín para la visibilidad del cine ecuatoriano en el circuito internacional de festivales al conferir una cierta universalidad a referentes locales. Es quizá por estas razones, que **Ratas...** abrió un camino propio y posible para una cinematografía perifé-

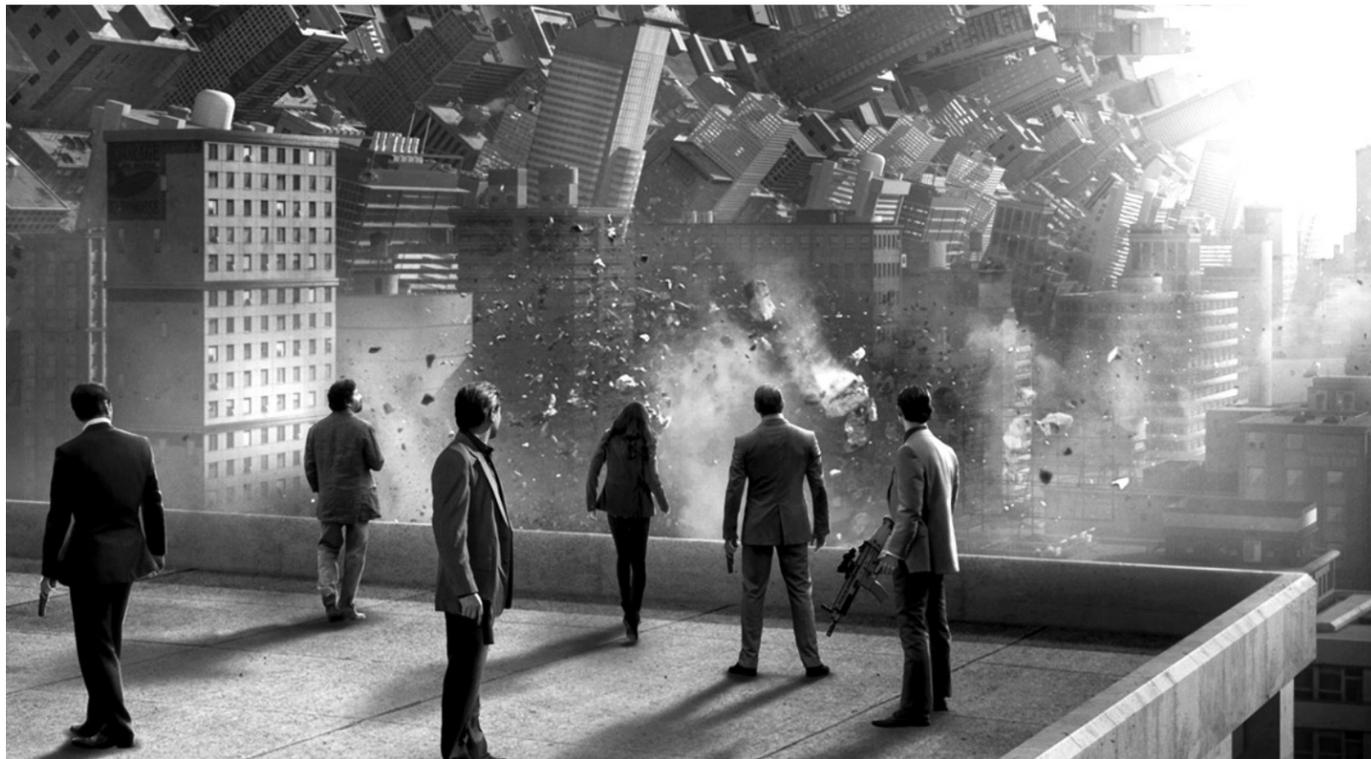
rica afectada de la falta de recursos y la emulación de modelos euro-americanos. Es quizá por esto que me siento a gusto hablando de ella.

Este espacio de cine ecuatoriano es presentado por el Ministerio de Cultura del Ecuador.

ESTRENO

UIO

Soñar sedado sueños domesticados

La verdad de los sueños. Fotograma de **Inception** cortesía de Warner Bros.

SE PRESENTA EN OCHOYMEDIO DE QUITO, EL COMENTADO FILME DE CHRISTOPHER NOLAN, **INCEPTION**.

Por José María Avilés

Las razones sobran para que el cine haya sido bautizado como la industria de los sueños. **Inception** de Christopher Nolan lo comprueba. Las paradojas que envuelven al cine no están exentas de esta denominación. El cine "ni un arte, ni una técnica: un misterio" dijo Godard.

¿Cómo hacer de los sueños una industria? Christopher Nolan lo hace a la perfección. ¿Pero a costo de qué? Habrá que subordinar la violencia radical del sueño a la hipernarratividad de la industria dominante. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la obra de Buñuel, fue cuando estuvo más cerca del surrealismo, más cerca de los sueños, de su violencia subversiva, de su disnarratividad, también estuvo más lejos de la industria (**Un perro andaluz**, 1929 – **El fantasma de la libertad**, 1974). La lógica particular del sueño de Buñuel era una amenaza para la industria y el cine como aventura onírica quedaba relegado a los már-

genes. Para conciliar el sueño y la industria y llevar adelante la paradoja de una industria de los sueños, fue necesario subordinar los sueños a las exigencias de la industria.

En **Inception** el sueño queda sometido a la lógica del verosímil, pasa a ser un mero pretexto para prolongar la narración y la acción en niveles cada vez más intensos. El espacio-tiempo de este sueño se despliega de la misma manera que la realidad, un tiempo cronológico milimétricamente calculado y un espacio funcional de coordenadas lógicas. El sueño ha sido domesticado.

Un equipo encabezado por Mr. Cobb (Leonardo Di Caprio), se especializa en jaquear sueños. Saito (Ken Watanabe), empresario japonés, decide contratar al equipo para debilitar el poderío de una empresa rival, para lo que habrá que convencer al heredero de la empresa, Robert Fischer (Cillian Murphy), de que su padre está decepcionado de sus intentos de parecerse a él. Para generar esta idea "parricida" en la mente de Robert Fischer, el equipo deberá introducirse profundamente en sus sueños, sueños dentro de sueños, dentro de sueños, para poder alcanzar los secretos del subconsciente. Sin embargo esta aventura psicológica no esta exenta de riesgos, a medida que los intrusos se aproximan a la médula del problema las defensas de la víctima se activan, y atacan con ejércitos enteros.

La trama de **Inception** surge del encuentro de los manuales de divulgación psicoanalítica y las estructuras más férreas de las exigencias de la industria. Sin embargo no se trata de una película más de Hollywood. Entre los aciertos que hacen de esta película memorable, que ha dado y dará mucho de qué hablar, podemos contar el magnífico trabajo de la acción y la combinación de los grandes géneros del cine: la ciencia ficción, el melodrama, el noir, dos horas y media de persecuciones, tiros, suspenso y romance, que pasan en un parpadeo. También cabe mencionar la capacidad de Christopher Nolan de situar los conflictos en determinados contextos geopolíticos, que tanto en **Inception** como en **The Dark Knight**, han despertado las más variadas alegorías. Probablemente los mejores momentos de la película son aquellos en los que la acción se detiene y el conflicto gira en torno a la veracidad de la realidad, "estás muy seguro de tu mundo, de lo que es real" le dice Mal (Marion Cotillard) a Mr. Cobb, intentando convencerlo de la precariedad de su mundo e invitándolo a vivir junto a ella en otro mundo/sueño posible. Es en esos momentos en los que el propio centro de referencia, la realidad, se vuelve inestable.

FESTIVAL

UIO

La cultura de un deporte

EL FESTIVAL QUITO CINE MONTAÑA Y AVENTURA LLEGA A LOS NUEVE AÑOS. ES EL FESTIVAL MÁS ANTIGUO Y UNO DE LOS MÁS QUERIDOS DEL PÚBLICO DE OCHOYMEDIO. AQUÍ, EL DIRECTOR DEL FESTIVAL REFLEXIONA SOBRE EL PORQUÉ SE HACE ESTE PEQUEÑO Y FUNDAMENTAL FESTIVAL.

Por José Nicolás Vélez

Ascender una montaña, o emprender aventuras semejantes, siempre será una experiencia enriquecedora para cualquiera. Hacer lo mismo conociendo algo de la historia de lo que se hace, habiendo intercambiado ideas con otros que han hecho lo mismo, explorado sobre los primeros personajes de esa historia, sobre los intentos fallidos, sobre los fracasos y los triunfos, enriquecerá aún más esta experiencia.

En estricto rigor para emprender una aventura, no se necesita contarle nada a nadie, pero al hacerlo contribuyo con la historia, con la cultura de una actividad que por lo general de sus vivencias se benefician solo sus protagonistas. Mientras mejor sepa comunicar lo que hago más contribuiré a otros que en cierta medida comparten o admiran esta extraña pasión. Los seres humanos no estamos aislados en el tiempo, venimos de una historia, la conozcamos o no.

Por la general, en culturas en donde hay más espacios para la literatura, el cine y otras formas de expresión, actividades como el montañismo u otros deportes que son mucho más que deportes, tienen un bagaje de conocimientos que crean la conexión entre actores separados por tiempo, distancia, idioma, etc. Hemos muchos que crecimos leyendo libros o viendo películas que

Fotograma de **Take a Seat**, a presentarse en el festival. Foto cortesía de Banff Centre.

nos hicieron jugar a ser esos personajes, esos héroes que demostraban que imposible es posible, que se podía vivir e inclusive morir por la pasión a algo que jamás podrá ser explicado de manera racional.

Hay actividades como la montaña que nos demuestran que el ser humano es mucho más complejo y rico, de lo que se pueda entender. En personas que no comparten o entienden la filosofía de esta actividad, inclusive llega a causar indignación la manera en que ciertos personajes toman riesgos.

La belleza de las películas o los libros reside en que nos permiten percibir algo de la visión de

sus protagonistas, sin la necesidad de vivirlo todo. Solo para tener un poco de lo mucho que otros han vivido. Nos distraen, nos conmueven, nos perturban, nos motivan, nos hacen vivir un poco más, nos enriquecen.

Es por todo esto y más, que creemos que vale y ha valido la pena organizar Quito Cine Montaña y Aventura durante estos últimos nueve años. Es un trabajo difícil y que demanda tiempo y energía y los costos están muy por encima de lo que se recauda en taquilla. Estos deportes difícilmente apuntan a la masa consumidora que justifica la inversión de empresas con grandes presupuestos para mercadeo. Cobrar al espec-

tador todos los costos de esta organización excluiría a un gran grupo de personas que realmente disfrutan de este evento. Verlo como un negocio sin sacrificar calidad distorsionaría el fin mismo del festival. ¿Cuál es el fin del festival? Enriquecer esta actividad que tanto nos gusta, el deporte, la aventura, la filosofía de vida que implica el conjunto de valores que se adquiere en su práctica. Conocer más para conocernos mejor.

El festival Quito, Cine, Montaña y Aventura se realiza desde el 29 de septiembre. Para conocer todos los detalles de su programación visite las páginas www.ochoymedio.net y www.cinemontana.wordpress.com

DOCUMENTO

GYE

La edad de Muégano

MUÉGANO, GRUPO DE TEATRO AFINCADO EN GUAYAQUIL, CUMPLE DIEZ AÑOS. OCHOYMEDIO PRESENTA, EN LA SALA DE MAAC CINE DE ESA CIUDAD, DOS OBRAS DEL GRUPO, PARA CELEBRAR EL ONOMÁSTICO, Y EL PROFUNDO APORTE DE MUÉGANO A LAS ARTES ESCÉNICAS DEL PAÍS.

Por Aristides Vargas

En una época donde el culto al vértigo y a la eterna juventud están al orden del día, que un grupo de teatro cumpla diez años, más que una proeza es una manera de desmontar la fatalidad que supone ser joven para siempre, porque a la larga el mito de la eterna juventud se ha transformado, entre nosotros, en una justificación que nos permite ser infantilmente irresponsables; teatralmente hablando, se entiende.

Que Muégano cumpla diez años es equiparable, entre las historias relacionadas con el tiempo, a la historia de un árbol. Sí, puede ser otra la metáfora, pero los árboles tienen algo de viejo, de noble y de mágico. Muégano puede ser un grupo de teatro pero es un árbol, una de sus raíces es una teatralidad propia, es una búsqueda singular e intransferible de sus traumas: esto es lo que le da identidad a este y a cualquier grupo de teatro. Es un síntoma de madurez cuando se comienza a hablar de lo propio sin que medie una pretensión artística, una pose intelectual que muchas veces hace de lo hablado una posición, una verdad, un discurso que legitima el accionar artístico no en la experiencia emocional y humana que es el teatro, sino en la obsesión por lo nuevo y original, es decir por lo eternamente joven.

Pero el tiempo no es discurso, el tiempo es fundamentalmente espera, aprendizaje de la espera. En la espera experimentamos obras de teatro, ensayamos relaciones complejas entre actrices y actores, actrices y actores, actores y actores; hacemos preguntas sobre política, tomamos posiciones sobre lo que debe ser la

vida y no sabemos que lo que estamos haciendo es esperar, y cuando por una extraña razón tomamos conciencia de la espera, cumplimos diez años, y es bueno que así sea, porque la edad artística no tiene nada que ver con la edad exterior, esta edad no se puede medir, no se puede comprimir en un reloj, ni en el grano de arena que hace al reloj y al tiempo.

Quiero decir que Muégano tiene una edad visible y una edad invisible, como los árboles, ya lo decía, una edad conformada por puestas en escenas, por gente que se va del grupo, por gente que llega al grupo, por una cotidianidad de ensayos constantes, talleres, encuentros y desencuentros, en fin, una edad exterior; pero hay una edad más profunda que no responde, o por lo menos no responde exclusivamente a la práctica exterior del grupo. Ésta se relaciona con cosas menos evidentes, con preguntas que no necesariamente nacen en el teatro, sino en la vida de cada uno de sus integrantes; les escuché hace años, en un ensayo, en el barrio de Lavapiés, en Madrid, donde pagaban por hora para ensayar, en apariencia, porque en realidad pagaban para hacerse preguntas que, seguramente, no se responderán así pasen cien años, y que tampoco vale la pena responderse, por ejemplo: ¿en nombre de qué ficción hablamos cuando hablamos de ficción teatral?, ¿por qué necesitamos que la vida aparezca como un cuento teatral para exorcizar los miedos que contiene?, ¿para qué exponerse ante la mirada de alguien que cree que lo que cuenta la obra le es pertinente?, ¿para qué ensayar tanto la vida si no podemos estrenarla? Preguntas, muchas preguntas desde aquellos días en Madrid, hasta éstos en Guayaquil, donde Muégano sigue hablando de sus cosas, como un enfermo que necesita hablar para curarse, entendiendo el teatro como un acto extremo, confundiendo y acertando en sus propuestas, desmarcándose de una teatralidad mediocre, facilista, sin rigor, que se conforma con divertir y ganar algún dinero y que nada tiene que ver con lo que Muégano propone como ética y como estética.

10 años de Muégano. En la foto: "Karaoke". (Foto cortesía de Santiago Roldós).

Siempre me sorprendió la dedicación de este grupo por lo que en el teatro llamamos el ensayo, y que, tal vez, sea uno de los niveles teatrales más dinámicos. Es en el ensayo donde la vida aparece dilatada, donde la subjetividad se vuelve comuna, y las sensibilidades individuales un laboratorio social; el grupo se hace en esa cotidianidad, más cerca de la comunión y el encuentro, que del deseo de presentarse ante el público; es una época donde el colectivo se asemeja a una familia no como institución sino como un sistema de lazos y parentescos teatrales. Pude verlos y quizá ellos no lo sabían, por la forma en que me miraban cuando les señalaba lo extraordinario de la vida que llevaban, puesto que vivían todos en una casa, o vivían muchas horas del día juntos, cocinando, ensayando, discutiendo, viviendo en familia la primera edad del grupo, y cuando les pregunté por qué vivían así, me respondieron por que les convenía y facilitaba la cotidianidad económica. Ante la sencillez de la respuesta se me ocurrió

pensar que esto es aplicable al teatro, pero no a otras profesiones, nunca escuché a un grupo de oficinistas decir: ya que nos vemos todos los días en la oficina por que no nos vamos a vivir juntos. No, no funciona así. Las sensibilidades en el teatro se van entretrejiendo día a día, las emociones se vuelven dependientes, se atraen, se mezclan, los actores y actrices se casan entre sí, se pelean, se reencuentran y viven en ese estado que llamamos el grupo.

Muégano cumple diez años, y todos los grupos cumplimos con ellos, lo que quiere decir, que Muégano es muchos grupos, tantos como las etapas vividas en su viaje, aquí sólo he hablado de algunas sabiendo que lo hermoso de su teatro es imposible traducir en palabras, como es imposible saber qué edad tiene este grupo, porque cuando un grupo celebra también celebra el teatro, y pensar diez años en la historia del teatro, es pensar en un árbol, en la historia de un viejo y noble bosque.

DOCUMENTO

MAN UIO GYE

Allí donde no se ha dicho... donde nunca se estuvo

EL ARTISTA GUAYAQUILEÑO ILICH CASTILLO PRESENTA EN OCHOYMEDIO, EN QUITO, GUAYAQUIL Y MANTA, SUS *GLITCHES* CINEMATOGRÁFICOS. AQUÍ UNA MIRADA A ESTA OBRA.

Por Lupe Álvarez

"La mitad del camino no es otra cosa que desandar lo andado."
Henry David Thoreau

Buscar claves en la poética de Ilich Castillo nos lleva indistintamente de la pintura —o de la dimensión cultural de lo pictórico—, como plataforma productora de representaciones del mundo, al modo en el que las tecnologías de la visión, con sus operatorias y herramientas, interpelan los sentidos estáticos cifrados en aquellas imágenes que instituyen lecturas conclusivas de realidades reticentes a cualquier sustancialismo.

A Castillo le motivan los potenciales de resistencia implícitos en fenómenos que según cierta ética cinematográfica serían despreciados o considerados erráticos; pondera una estética de baja resolución, y gusta de facturas que potencian aquellos efectos pendientes del manejo "impreciso" —o no estrictamente regulado— del equipo técnico. Su propuesta aplicaría dentro del importante segmento de prácticas simbólicas que cuestionan relatos donde toman cuerpo significados naturalizados de lo distintivo o propio. En la intersección de estos dos vectores se ubican algunos de sus *Glitches* (1). Se trata de piezas definidas por este "recurso" ya sea creado, inducido en la intervención de un material cinematográfico preexistente —en algunos casos hallado— o producido por el desgaste o los efectos de una realización precaria.

Esa característica no prevista que aparece en el *glitch*, su modo de interferir la forma consumada y delimitada actúa en la mayoría de los videos aglutinados bajo este signo, como un contrapeso a relatos cerrados, su presencia pervierte la imagen grabada, la triza y la disloca destruyendo con sus modos particulares de aparecer, su transcurrir coherente y su lógica expositiva.

Los *Glitches* dan cuenta de esta atracción por el margen de error, la inexactitud; eso que él llama "dejo precarionista" que, en este caso, condensa la dotación de sentido. Algunos de ellos se enfrascan en marcar distancia con estereotipos de representación de la ecuatorianidad. *Glitch Ecuador* se basa en un documental anónimo hallado por el artista (*found footage*), un material que se identifica como archivo de videos educativos. En su afán didáctico, la noción de país que presenta condensa los repertorios clisés de la identidad nacional. Castillo lo desmantela y reestructura distinguiendo cuatro partes que ejemplifican movimientos convencionales de la cámara construyendo una representación "objetiva". En operación duchampiana se lo apropia ubicándolo en un escenario (el del arte) donde el *glitch* natural del material filmico, producido por la precaria realización y el desgaste, descodifica solito, pervierte y deforma la imagen santiguada de país. Los repertorios al uso asoman desambientados, dependientes de una estructura donde la tecnología de la visión arbitra la imagen; interceptados por los códigos abstractos del *bug* aparecen en largos y clásicos planos paisajes agrestes que acusan la idea de un territorio geográficamente privilegiado, ciudades donde la tradición se advierte y sirve de marco a una cotidianidad tranquila de sonrientes pobladores, un marco aporético y autootrizado que celebra su identidad "preafirmada y esencial".

En esta veta de cuestionar narraciones nativas y sus cuerpos imaginarios se encuentra también el *glitch* *El ave nacional con dibujo*, donde esta vez el metraje hallado dialoga con una lección de dibujo escrita por Osvaldo Viteri, uno de los grandes maestros del modernismo nacional. Las conjunciones y disyunciones entre estos textos, donde cada uno amasa sustancia con códigos específicos de su dominio expresivo, promueven un espacio para la ambigüedad y la incógnita acerca de

Foto del artista.

la naturaleza y posibilidad de relaciones que allí se presentan.

Castillo indaga aquí en las fricciones que producen textos de naturaleza diversa (el visual cerrado en la representación, el que tiene su fundamento en la palabra) destacando mediante estos roces el tono enfático y el matiz emblemático que a ambos alimenta. En estas piezas no sólo late el interés de mostrar cómo se construyen y procrean en determinados protocolos de representación, imaginarios de larga data, articulaciones que han encarnado en nuestros modos de percibir afectivamente el entorno, sino que se magnifica el efecto de enfrentamiento —visible— entre dos códigos antológicamente antagonistas de la representación plástica: la abstracción geométrica (efecto del *bug*) y esa "figuración" en extremo acotada que el filme conlleva.

Creo que cuando referimos la obra de Ilich Castillo no es una trivialidad hablar de su inclinación a concebir la cámara como un actor que media desde su propio ímpetu la articulación (representación temporizada) de la mirada. Por otro lado el plano largo adquiere especial relevancia tratado desde su particular concepto de "duración ética":

" existen ciertas "duraciones hechas" en el cine contemplativo en general, si bien a mi me interesan los planos largos concibo que el sentido de estos reside en algo así como duraciones éticas, con una modalidad de tiempo específico que varía según el video; así la resistencia del plano no debe proporcionarse en una duración retórica de las poéticas contemplativas, sino en y hacia lo que éste como ente comprensivo del desgaste físico que toma su tiempo en ser asimilado, configura una idea fija en la mente o en la experiencia de cada uno de los espectadores..." (2)

El azar campeando en ese delirio de exploración dentro del universo inabarcable de los navegadores, es en su obra otro ingrediente que, conjuntamente con su vocación de cazador de datos en los que se husmean procesos semióticos del espacio social, le permite plantear relaciones perturbadoras entre espacios, textos, acontecimientos y sujetos que requieren del espectador una actitud atenta y paciente. Esta es quizás la parte más aguda de su propuesta: proponer el tipo de experiencia que demanda un estado de alerta y disponibilidad especiales; una práctica que reclama el repliegue de las significaciones inmediatas

para resaltar la energía simbólica de sutiles retóricas intertextuales.

Presuntas dimensiones antropológicas del material encontrado nos reenvían a una vocación que Castillo atrapa del gran geógrafo trascendentalista Henry David Thoreau, un degustador de las intrínquilas de la errancia; el acto de remirar, de colocarse en un espacio aparentemente agotado para la sorpresa; un espacio que entonces, puede reinventarse. Otras propuestas trabajadas con el *glitch* postulan un distanciamiento subversivo hacia obras estimadas desde lecturas alegóricas que enmarcan políticas de representación, afinadas por circunstancias o proyectos sociales contingentes.

Qué tan lejos está el triunfo de la voluntad plantea la connivencia entre dos filmes marcados por sus arraigos políticos y unidos en ardid retórico por un título sorprendentemente complementario. Por un lado el laureado filme de la realizadora ecuatoriana Tania Hermida, emblema de un Ecuador positivo imaginado tangencialmente a los conflictos simbólicos que entre otras cuestiones de peso, moderan los imaginarios de nación y las ideas plausibles de construcción de un proyecto país en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Por otro, el antológico filme propagandístico *El triunfo de la voluntad* de Leni Riefenstahl, emblemático del compromiso entre el arte y el status quo. Los códigos de fuente de los créditos de esta película han sido añadidos a los créditos de la primera.

Hay algo inquietante en el acento que se otorga a dichos créditos, señales de autoría que resumen el desde donde se habla. También resulta chocante el roce entre el carácter clausurado de la letra y el peso de la duración en el transcurrir de la imagen, indudable fijación en el sentido y sinsentido a la vez, de aquello que se produce cuando dos lenguajes diferentes se cruzan.

En estos *glitches* se subraya la sustitución del filme por aquello que él mismo condensa, por lo que no se explicita más allá del nombre. El filme (la historia) realiza un traspaso que la invalida como aquello dicho ya, y abre la brecha por lo que queda, por aquello que se decodifica por el *glitch* abriéndose en toda su dimensión temporal y trizada. Se trata de la apertura al territorio de lo abierto, lo no clausurado por la depuración del sentido. Es como si ambas obras retrocedieran para asumir su nueva realidad imbricada y estresante.

La clausura del sentido es forzada de nuevo en el video *Foreign Names*. Otra vez los créditos son trozados por efecto del *glitch* que en este caso delata furtivamente la infamia. Esta obra se apropia de un clásico de la historia del cine *Al este del paraíso* del legendario director Elia Kazan, cuya gloria e integridad moral fue empañada por la delación de sus antiguos compañeros del partido comunista en época del McCarthismo.

Es obvio que la abundante referencialidad que acusan estas piezas reclama a ese espectador emancipado que en condiciones de igualdad puede trazar su propio camino abrazando la sugerencia que el procedimiento intertextual solicita. Sin embargo, Castillo apunta siempre con recursos como la música, o apelando a la secuela de la reiteración, a una expectación que mantiene en vilo las preguntas sobre el por qué de aquello que ahí se junta, o de lo que aparece sin el sustento de una lógica lineal o de una narrativa fundada en el relato cerrado. Hay siempre un sentido no previsto que avanza interceptando la lógica expositiva.

El *glitch* como efecto, en todo caso, conspira contra la autoridad de un texto, arremete sobre la verticalidad de la escritura, puede moverla y dejar que su estaticidad y enunciado hermético sea intervenido y contaminado con ese fallo que radica en el contexto de su acción.

Es única en nuestro medio, o por lo menos especial la obra de Ilich Castillo en el contexto de nuestras artes visuales, posicionada en detrimento de la anécdota tan cara a nuestras poéticas contenidistas, apostando un vuelco en nuestros modos de experiencia con la imagen (arduo propósito)..., "siempre en captura (de)... momentos de sinapsis que se deben por entero" ..., a tensiones inducidas... "por la querencia de aumento (siempre) de la capacidad de obrar" (3).

(1) Según definiciones que aparecen en la red el *glitch* proviene del mundo de la informática y de los videojuegos: es un error, una característica no prevista ocasionada la mayor parte de las veces por un fallo en la programación. El efecto causa un malfuncionamiento visible.

(2) Fragmento de correspondencia vía mail cruzada entre el artista y esta autora.

(3) *Sucumbí a lo sugestivo de esta cita de un dominical "Festín caníbal" de José Luis Brea en Salón Kritik. Los paréntesis y la edición son míos.*

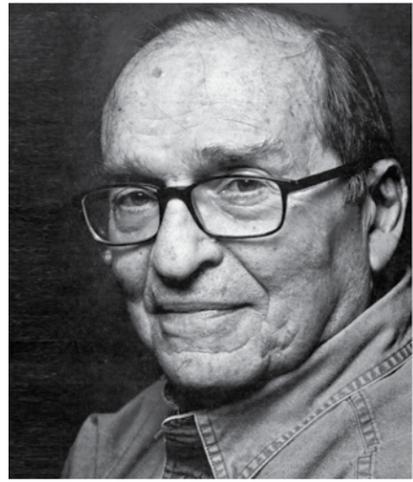
PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE 2010 - OCHOYMEDIO QUITO

Esta programación puede sufrir cambios de última hora

General: \$4.00
 Estudiantes y personas con discapacidades \$3.00
 Tercera edad: \$2.00

		Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves									
		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		
ESTRENOS - ESPECIALES	Quito Cine Montaña y Aventura																													19:30	19:30		
	Ratas, ratones, rateros																		20:45	16:00	20:30	16:00	20:30	18:30	16:00	20:30	18:30	20:30	18:30	20:45	18:30	16:00	18:30
	Vertical Frontier	19:00	18:30	18:30	18:30	18:30	19:00	21:15	21:15																								
	Muestras de video danza (*)							19:00			19:00	19:00																					
	Alex Alvear en vivo										20:00	22:00																					
	Inception										15:45	18:30	15:45	18:30	17:00	15:45	20:30	15:45	20:30	15:45	20:30	15:45	20:30	15:45	20:30	15:45	20:30						
	Ilich Castillo: Fuera de campo (con Glitch)																					19:00	19:00										
	Girlplay (GLBT)																										20:45						
SIDNEY LUMET: EL REY DE NY	Network	21:30			16:00				16:00									16:30						16:30			16:00						
	Tarde de Perros		16:00		20:45			16:30											16:30						21:15			20:45		17:00			
	12 Angry Men	19:15		20:45	16:30						21:15								19:00						18:30			16:30	16:30				
	Fail Safe		16:30		21:15								21:30							19:00					16:00			19:00	21:15				
	The Hill		21:15			17:00								20:00							16:30					19:00		21:15		21:15			
	El príncipe de la ciudad			20:00		21:15						21:15					17:00							21:15			17:00				17:00		
EL CLÁN TARANTINO	The Rules of Attraction	16:30	16:30		20:00		16:00							16:30							16:30					19:00	16:00						
	El mariachi	16:00			20:45	16:30										19:00					16:30					16:30							
	Reservoir Dogs		19:00		16:00												16:30				19:00					16:00			19:00				
	Jackie Brown			17:00		16:00								17:00								21:00					20:00	20:45		20:00			
	Asesinos por naturaleza		20:45		19:00					19:00																			19:00	16:30			
CINE CATALÁN	Death Proof	21:15													19:00							16:30				21:15	18:30			16:45			
	3 días con la familia (*)					19:30																											
	A la Deriva							21:30			16:30																						
	Ich Bin Enric Marco								18:30			21:30																					
	Cineclub								20:45	16:30																							
	Máscaras											21:15	19:00																				
	Campo de Argelers						19:00					19:00																					
	Cortometrajes catalanes							16:30					21:15																				
DOCUMENTALES CHILENOS	La estación del olvido								21:15		16:30																						
	Cataluña-Espanya (**)											16:30																					
	Ojos Rojos												20:00						21:15				18:30										
	Los Ángeles Negros															18:30					18:30			19:00									
	Viola Chilensis																18:30					18:30											
	Gabriela de Elqui, Mistral del mundo																18:30				18:30												
	Neruda, el hombre y su obra																	18:30				18:30											
	O'Higgins, vivir para merecer su nombre															21:15				21:15													
Rodríguez, hijo de la rebeldía																		21:15															
DOCUMENTALES CHILENOS	Carrera, el príncipe de los caminos																																
	El chacal de Nahueltoro																																

⊙ : Formatos digitales
 ⊗ : 35 mm.
 (*) Entrada con invitación
 (**) Función con foro
 (***) Funciones gratuitas

El rey de Nueva York.

Algo subestimado, el veterano realizador nuevayorkino Sidney Lumet es, lo creemos aquí, uno de los grandes directores de toda la historia del cine. Ha dirigido docenas de películas, casi siempre alrededor de los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Algunas de sus películas –**El príncipe de la ciudad** (1981), **Network** (1976), o **Tarde de perros** (1975)– son clásicos del cine, siempre retratando un lugar oscuro, rabioso, incómodo. Este mes presentamos una breve colección de sus películas. (Foto cortesía AFI).

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE 2010 - GUAYAQUIL - MANTA

Esta programación puede sufrir cambios de última hora

Guayaquil, Auditorio Simón Bolívar MAAC CINE
Manta, MAAC CINE

	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				
	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				
ESTRENOS - ESPECIALES	Juguete cerca de la violencia (teatro)			20:00	20:00																													
	Karaoke (teatro)													20:00	20:00																			
	La historia de amor de Romeo y Julieta (teatro)									20:00																								
	Mario Canonge en concierto																20:00																	
	Festival de teatro de Manta							15:30	16:00	16:00																								
	Festival Expocine - muestra																			09:30	09:30	09:30												
	Adrenalina Audiovisual																			19:10	19:10													
	Basilicata Coast to Coast (*)							19:10																										
	Al sur de la frontera		16:30	21:30					16:30			18:30	18:30												19:30								17:00	
	Ilich Castillo: Fuera de campo (con Glitch)		17:00									20:30												16:30										
La vuelta al mundo en 80 cintas	19:10																																	
SIDNEY LUMIET	12 Angry Men			17:00								16:00																						
	Tarde de perros	21:15									19:30																							
	Network		17:00								16:00																							
	The Hill			19:30										16:00																				
EL CLÁN TARANTINO	Jackie Brown	16:30																																
	Death Proof			19:30								20:30							16:00															
	Asesinos por naturaleza		19:10			17:00						17:00																						
	The Rules of Attraction				19:30																													
CINE CATALÁN (**)	A la Deriva														17:00		18:30	17:00																
	La estación del olvido															17:00		18:30																
	Ich Bin Enric Marco															19:30		20:45																
	Cineclub																	17:00			19:00													
	Campo de Argelers																	19:30			21:15													
	Máscaras														19:30																			
Cortometrajes catalanes																						19:30												
DOCUMENTALES CHILENOS	Ojos Rojos																						17:00			16:00	19:30		19:10	19:30				
	Gabriela de Elqui, Mistral del mundo																									18:30	17:00							
	Los Angeles Negros																								17:00	20:30								
	Neruda, el hombre y su obra																							17:00	19:30					16:00				
	Viola Chilensis																							19:30						21:15				
FAMILIAR	Huck Finn			11:00	11:00							11:00						11:00	11:00								11:00							
	Keeper										11:00	11:00							11:00						11:00	11:00								

⊙ : Formatos digitales
⊕ : 35 mm.
(*) Entrada con invitación
(**) Funciones gratuitas

Desde Francia: La historia de amor de Romeo y Julieta

Espectáculo teatral creado por la Compañía Voyages Imaginaires, adaptación del clásico de Shakespeare. En esta adaptación, muy ingeniosa y atípica, actúa una de las más importantes actrices de teatro en Francia, Valérie Bournet; se cambia con talento el vestuario, los gestos, hasta el timbre de voz para interpretar ella sola todos los personajes de la obra. Está acompañada en el escenario por dos músicos quienes dan todavía más vigor y energía a la pieza. Usando numerosas prácticas de arte en vivo: títeres, mimo, teatro de sombra, magia, la compañía logra dar vida al texto, como un vibrante himno al amor.

La obra llega al MAAC CINE de Guayaquil gracias a la Alianza Francesa. Única función: Viernes 10 de septiembre a las 20:00.