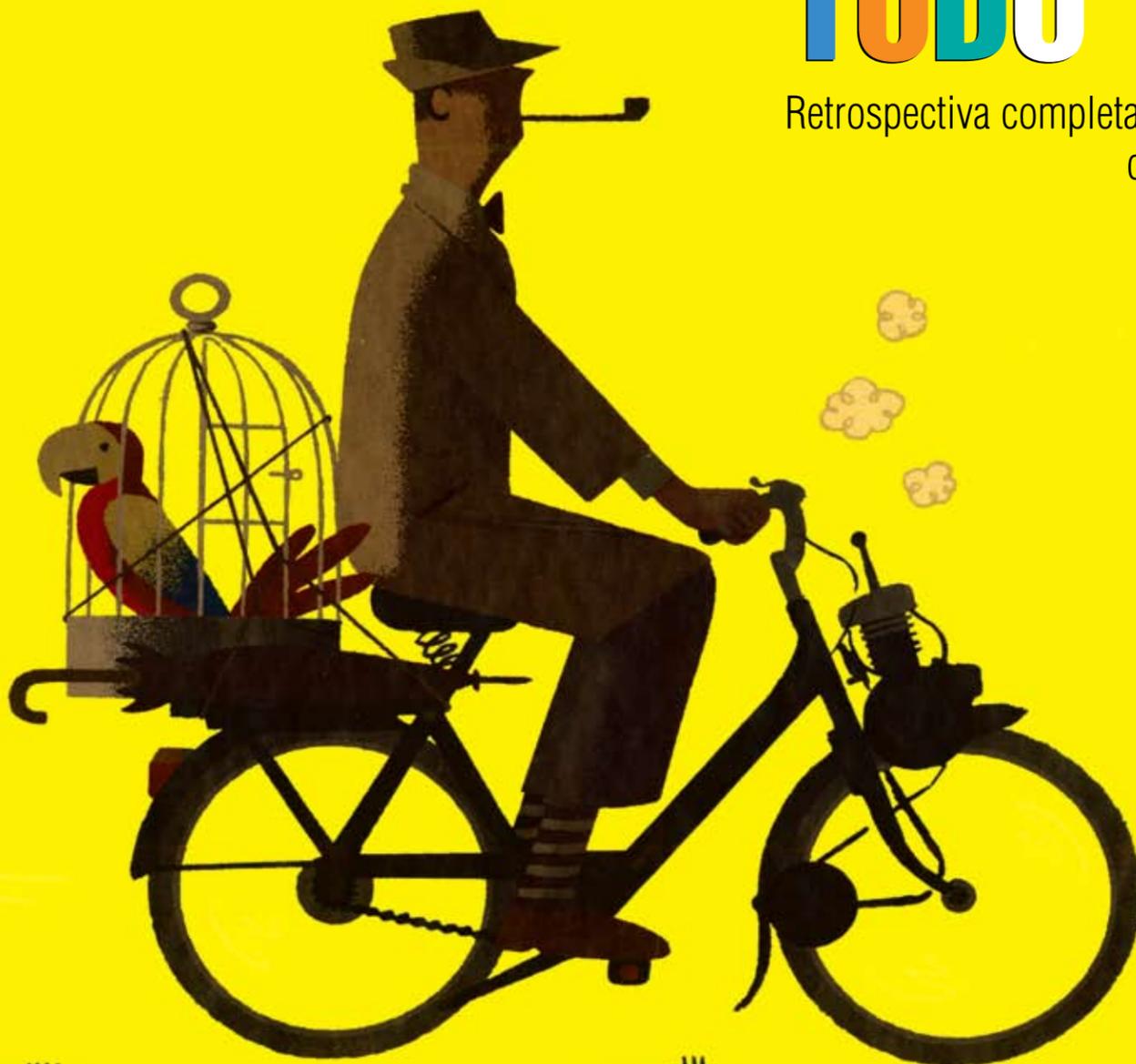

TODO TATI

Retrospectiva completa del visionario
cómico francés

Videos de vértigo

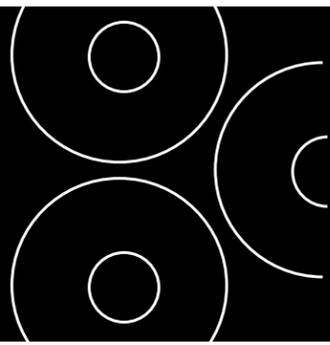
El festival Quito Cine Montaña, realizado en octubre pasado, realizó un concurso local de videos sobre aventura y cultura de montaña. Casi una decena de películas fueron las finalistas y cuatro resultaron ganadoras: **Adaptación** de Afuera Entretenimiento, **Enrokate** de enrokate.org, **Achachai El tambo grande** de Isabel Dávalos y **InBICible** de Afuera Entretenimiento (en la foto) fueron las ganadoras. Este mes están en cartelera los cuatro filmes. (Foto cortesía de www.afuera.com.ec)

El lenguaje del western

Género cinematográfico de alta circulación en todo el mundo, instrumento de verdaderos genios del cine (John Ford, John Huston, Sam Peckinpah). Este mes presentamos siete de los más grandes *westerns* de todos los tiempos, incluyendo **The Searchers**, **El tesoro de la Sierra Madre**, **The Wild Bunch**, **The Magnificent Seven**, **Unforgiven**, entre otros. (Foto de **The Searchers** cortesía de American Film Institute)

FESTIVAL DE LAS TABLAS

Al interior del *surf*, el *bodyboard* y el *skate*

Un genio: Jacques Tati

Retrospectiva integral de uno de los genios máximos de la historia de la comedia. Un incomparable visionario que otorgó en su cine libertad al espectador, confió en su inteligencia y despertó su imaginación. Filmes como **PlayTime**, **Las vacaciones del M. Hulot**, **Mi tío**, entre otras, son parte del legado cinematográfico del siglo veinte. (Ilustración: cortesía de Les films de Mon Oncle)

Un espantapájaros kichwa

El filme **Sara la espantapájaros**, producido por la fundación Mirarte de Otavalo, es el primer largometraje infantil producido en Ecuador. "Queremos que esta película nos haga vernos de otra forma" dice su protagonista Flormarina Montalvo. "Queremos que nos haga aprender de la sabiduría de la naturaleza. Vivimos en una sociedad racista, y esta película trabaja mucho en lo multicultural." (Foto cortesía fundación Mirarte)

EDITORIAL

La "industria" editorial, los premios y los patrocinios

Dada la coyuntura de la reciente feria del libro organizada por el Ministerio de Cultura en Quito, y que OCHOYMEDIO se inició como editor de libros (con "Ecuador Bajo Tierra"), hacemos una serie de reflexiones respecto a los pasos que se deben seguir para publicar en nuestro país, dado cierto paralelismo que existe entre el audiovisual y el libro y las publicaciones impresas.

Durante la feria se lanzaron varios libros. Entre los más interesantes están "Historia Gráfica del Ecuador 1809-2000", de Pablo Cuvi, editado por el Ministerio de Cultura y el Comité Presidencial del Bicentenario y "Hablas demasiado" de Juan Fernando Andrade, editado por Alfaguara, dos ejemplos de gestión editorial casi opuesta la una de la otra. Publicar en "limpio", como lo fue el volumen de Andrade –en donde una casa editorial compra los derechos para la publicación de una obra, o pague aproximadamente el 10% de regalías de las ventas al público, al autor de la misma– es una excepción. Por esto, el hecho que Alfaguara haya "arriesgado" la publicación de un autor joven "no consagrado" es un hito en nuestro país.

Ni siquiera los escritores de fama como Xavier Vásconez, (a no ser que sean ex presidentes, políticos o intelectuales de renombre como Javier Ponce, Agustín Cueva) tienen acceso al gran público a través de una editorial privada en nuestro país. Rara vez vemos, como se merecen, autores de relevancia, aunque jóvenes, como Alfonso Reece o Gabriela Alemán. Aunque es conocido que el humor o la política encuentran acogida, cabe la pregunta: ¿cómo se publican la ficción o la investigación?

La gran mayoría de libros que son publicados, aparecen con una serie de sellos/ logotipos de muchos patrocinadores que los hacen dependientes de instituciones a las cuales ha sido necesario convencer o cabildear: El FONSAL, la Casa de la Cultura –donde el compadrazgo es natural práctica diaria–, el Banco Central, y los municipios, entre otras. La excusa para entregar el financiamiento es la "discrecionalidad" del funcionario público a cargo. Los libros una vez impresos, se regalan a los amigos de las mismas instituciones, se quedan embodegados y aparecen años más tarde en ofertas a través de internet con precios inverosímilmente bajos. Hay, por supuesto, excepciones.

El Ministerio de Cultura, en un afán de transparentar los auspicios, ha diseñado

un sistema de méritos a través de concurso de proyectos. Estos, a pesar de ser incipientes y en procesos de construcción, han logrado que el dinero de los contribuyentes se distribuya a quienes no han estado ligados a las palancas de siempre. Sin embargo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el camino es largo y aún hay mucho por recorrer. Las bases tienen errores; no son claras las condiciones de los derechos de autor, etc.

Caso aparte y digno de comentarse es el esquema de la editorial Abya yala, que en los noventa, puso en práctica un sistema de edición para que cualquier escritor con recursos propios mínimos, pueda publicar una edición de tiraje corto y sacar a la luz su obra. Esta ha sido la única manera en que hasta el día de hoy, un investigador puede dar a conocer su obra en un formato impreso.

Por otro lado, también es cierto que, en lo que respecta a ficción o poesía, en nuestro país han existido vacíos por décadas. La colección de ficción de una de las editoriales y librerías más importantes de Quito –que hasta hace un par de años aún publicaba libros de texto y no solo "coffee table books"– tuvo que esperar años para que finalmente apareciera una novela "decente" (que a nuestro criterio no debió calificar) para no dar por muerta su colección de narrativa.

Hay que reconocer que el mercado editorial es muy pobre en Ecuador: no hay poder adquisitivo, los consumidores son pocos y el nivel cultural en general es muy bajo. Casi nadie lee. Por ende se justifica que las editoriales no quieran invertir cuando los tirajes son inferiores a los 1 500 ejemplares pues el costo unitario no justifica la edición. Esta compleja situación nos enfrenta a la triste realidad de que algunos escritores con potencial de llegar lejos decidan radicarse en otro país donde sus expectativas pueden cristalizarse.

Del tema revistas, casi mejor ni hablar. Se publican cientos de revistas que no se leen, patrocinadas por empresas que creen que es la manera más barata de hacer "buen" marketing. Las pocas revistas que se leen han tenido que ser subsidiadas por décadas por un gran mecenas, antes de salir del saldo rojo. Otras, como nuestro periódico, se hacen "con el aire" y hasta la fecha, con un pequeño aporte de la empresa privada, pues casi no hay más que la buena voluntad de los implicados para producirla.

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, Juan Lorenzo Barragán, Pily Estrada, Fernando Mieleles, Billy Navarrete, Ángela Arboleda, Ana Poveda, Margarita González, Carlos Fidel Intriago.
COORDINACIÓN: Analía Beler
DIAGRAMACIÓN: Azuca
IMPRESIÓN: Abilit

WEB MASTER: Gonzalo Vargas
COORDINACIÓN GUAYAQUIL: Billy Navarrete y Marcela Holguín.
COORDINACIÓN MANTA: Margarita González
ARTES ESCÉNICAS: Patricio Andrade
Foto portada GYE: Festival de las tablas, cortesía de Manuel Soriano
Portada UIO: Ilustración cortesía de Les Films de Mon Oncle.
www.ochoymedio.net
contactenos@ochoymedio.net

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

SUMARIO

Arranca un nuevo año, en el que, como todos, tendremos estrenos, festivales, muestras y sorpresas. Nuestra continuidad en Guayaquil y Manta es todavía un suspenso (o más bien una comedia de equivocaciones). Este mes celebramos a Jacques Tati, al que no dudamos de adjetivarlo como genial. Y, para los que se perdieron de la retrospectiva de Fatih Akin el mes pasado, la volvemos a programar en el feriado de año nuevo, antes de que las copias 35 mm. regresen, para tal vez nunca más volver, a su país de origen, Alemania.

ENTREVISTA

Aprendiendo sobre la marcha **3**
 Fidel Intriago, gestor cultural y crítico de cine de Portoviejo cuenta cosas que, cuando uno tiene 19 años, son raras y precoces.

RETROSPECTIVA

El gran Tati
 Retrospectiva integral de Jacques Tati. Desde Francia, tres grandes pensadores (un crítico y exhibidor, un directivo del cine y un cineasta) escriben porqué Tati es Tati.

CARTELERA

Fichas técnicas y sinopsis de algunas de las películas de enero de 2010 **6**

CINE ECUATORIANO

Mejor que antes, tierra va a Temblá **8**
 Galo Alfredo Torres continúa su indagación sobre el cine ecuatoriano contemporáneo. Esta vez disecciona el filme **Mejor que antes** de Andrés Barriga.

MUESTRA

The Searchers: una ventana **9**
 Alexis Moreano Banda examina con detenimiento la obra maestra de John Ford: **The Searchers**. Para él, el filme de 1956 es pionero al tocar temas sociales y políticos.

CINE DE MONTAÑA

Películas vertiginosas **10**
 El festival Quito Cine Montaña premió a las mejores películas de montaña y aventura del Ecuador. Rafael Barriga fue jurado del concurso y cuenta la experiencia.

MUESTRA

Desde el interior del surf, el bodyboard y el skate **10**
 Jorge Rodríguez Guerra describe lo que será el festival de las tablas, a realizarse en Quito, Guayaquil y Manta.

PROGRAMACIÓN

Todos los días y horarios de las películas de las salas de OCHOYMEDIO **12**

TRIVIA: ¿Qué actriz, en qué película y dirigida por quién? Si sabe las 3 respuestas escriba a abeler@ochoymedio.net. La primera respuesta ganadora ganará dos entradas para cualquier película en cualquier sala de OCHOYMEDIO. Respuesta del mes anterior: Pier Paolo Pasolini. Ganador: Madaalena Carnaghi.

SOBRE LOS COLABORADORES DE ESTE NÚMERO

Galo Alfredo Torres (Cuenca, 1962) es comentarista cinematográfico y poeta. Ha publicado tres libros de poesía: *Cuadernos de sonajería*, *Sierra Songs* y *Canción del invitado*.

Alexis Moreano Banda (Quito, 1971) es investigador cinematográfico. Actualmente es candidato a doctor por la Universidad de la Sorbona de Francia. Ha estudiado artes contemporáneas y estética. Ha sido gestor cultural.

Stéphane Goudet es director de los cines Méliès de Montreuil, en París. Es además crítico cinematográfico para la revista Positif, y profesor universitario. Ha publicado dos libros sobre Jacques Tati para Cahiers du Cinéma.

Las opiniones de los columnistas de este periódico no siempre coinciden con las de OCHOYMEDIO.

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

ENTREVISTA: FIDEL INTRIAGO

FIDEL INTRIAGO TIENE 19 AÑOS. VIVE EN PORTOVIEJO. ESTUDIA Y TRABAJA. ESTE MES LANZA EL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA DE CINE "FOTOGRAMA" DIRIGIDA, CONCEPTUALIZADA Y EDITADA POR ÉL, EN SU CIUDAD NATAL. ESA REVISTA, DE LOGRAR CIRCULAR DE FORMA PERIÓDICA, SERÍA LA ÚNICA DEL PAÍS DE SU GÉNERO. FIDEL ES, ADEMÁS, EL FUNDADOR DEL "CINE CLUB" DE PORTOVIEJO, QUE TODAS LAS SEMANAS PRESENTA CINE DE CALIDAD. ES GESTOR CULTURAL PARA OCHOYMEDIO EN SU SALA DE MANTA. ESTÁ ENAMORADO DEL CINE. AUNQUE SU ROSTRO Y SU VOZ DENOTAN EL RECIENTE FIN DE SU ADOLESCENCIA, ES CLARO QUE SU PENSAMIENTO Y SU ACCIONAR SON TAN PROPOSITIVOS Y FUNDADOS, QUE SE VUELVEN SORPRENDENTES. ESTE GESTOR CULTURAL VIENE A QUITO EN UN "CHARTER" DE REINA DEL CAMINO, EXCLUSIVAMENTE PARA SER ENTREVISTADO POR NOSOTROS.

Rafael Barriga (RB): Ninguna revista de cine ha durado en este país (entendiendo que las revistas normalmente circulan de manera periódica y organizada). Todas han fracasado ¿Por qué emprender una empresa tan dura?

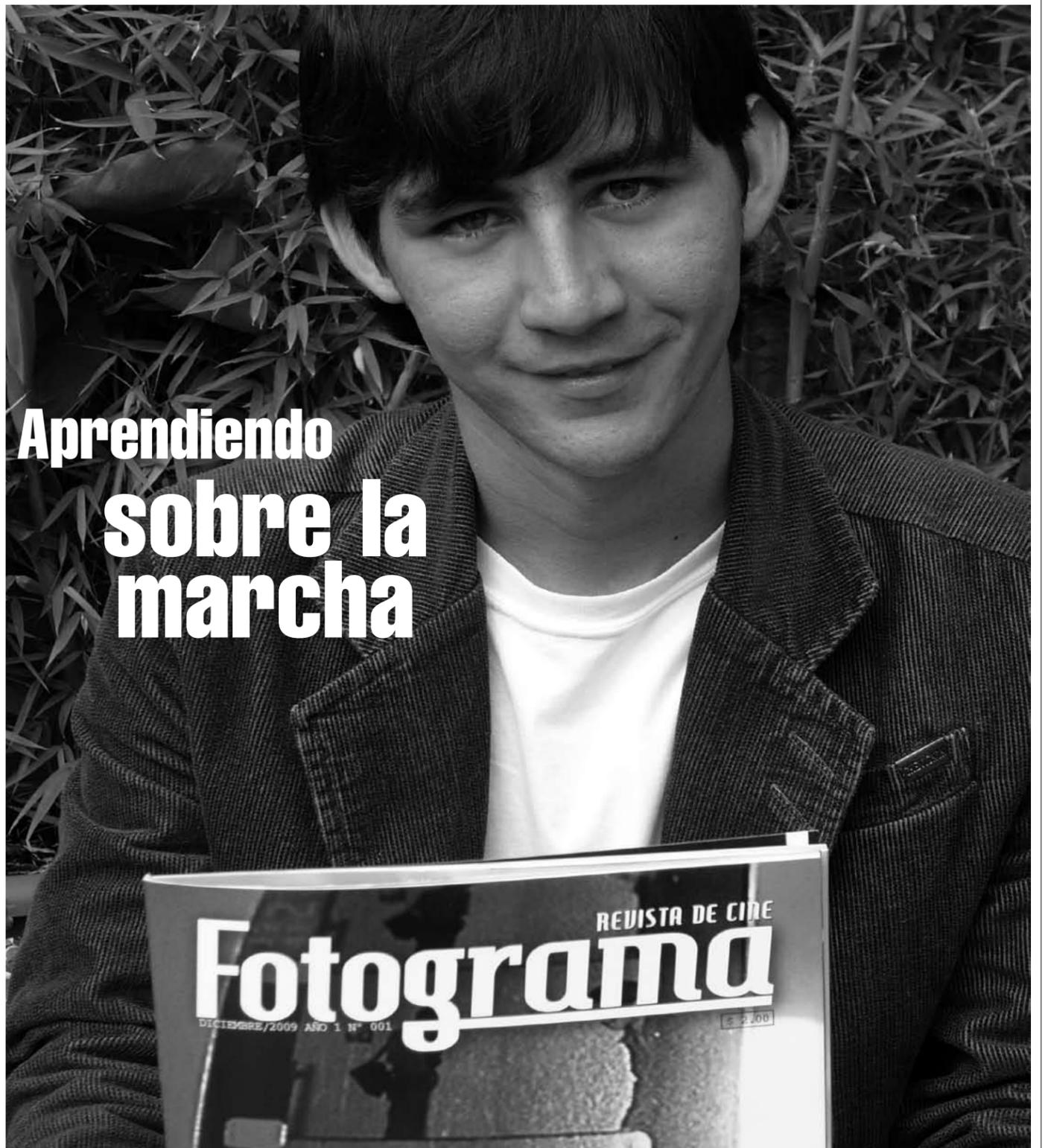
Fidel Intriago (FI): Yo vengo de Portoviejo. Ahí no pasa nada. No hay nada de cine, no hay nada de cultura. Yo siempre había querido poder leer una revista de cine: tenerla en mis manos, que me llegue periódicamente, que pueda leerla y disfrutarla; había querido poder ir a una sala de cine, ver películas. Había querido asistir a un cine-club. Al no haber nada de eso en mi ciudad, me tocó a mí ser el que haga eso. Creo que al tener cierta facilidad para la escritura, fue por ahí por donde empecé. Escribí en blogs y en un periódico familiar, lo cual fue una preparación para crear una revista.

Para mí todo ha sido muy rápido. Tengo 19 años, y todo ha resultado haciéndolo yo solo y aprendiendo sobre la marcha. Yo quería hacer un cortometraje antes de los 18 años. Logré hacerlo a pesar de todas sus fallas. Yo me tomé muy en serio aquello de que a los 18 uno ya debe ser adulto y uno tiene que trabajar. Es así como me metí de lleno en esto.

No sabía cómo hacer una revista de cine. Pero en la soledad, le puse un nombre, "Fotograma", y afortunadamente logré tener un nexo con ustedes, con OCHOYMEDIO, para el que soy promotor de la sala de Manta, y gracias a aquello pude viajar al Perú a un encuentro de crítica de cine joven. Es ahí donde se consolidó la idea de la revista, al ver que una crítica joven es posible, al conocer gente como yo, al ver que revistas de cine pueden circular (como ocurre en el Perú con "Godard"). Afortunadamente tengo una pequeña imprenta, de modo que los costos se abaratan; mi hermano es diseñador y él trabaja conmigo en forma gratuita. Y el primer número está circulando. Tiene 28 páginas, es muy equilibrada, tiene buenos temas. Es, además, una excelente forma de motivarme y obligarme a escribir más.

RB: Dices que en Portoviejo no pasa nada. Has escrito incluso que Portoviejo es el epicentro de la audacia. ¿Hay que ser muy audaz para emprender cosas?

FI: Sí, hay que ser audaz, pero siento a veces que la audacia no es suficiente. El medio es a veces implacable. Ahora mismo, con el proyecto de cine club en Portoviejo estoy en la etapa de decepción. El público ha ido disminuyendo. Empezamos con sala llena en la inauguración, y cada semana hay menos público. A veces creo que a Portoviejo solo hay como definirla con una mala palabra. Es un caos. Todos quieren salir corriendo de allí. A las autoridades no les importa nada. Nadie tiene visión de futuro. Pero en ese vacío, yo tengo ganas de hacer algo. Por eso nació la

Fidel Intriago de Portoviejo, muestra su reciente producción. Foto RB.

idea del cine club y de la revista de cine. Hay, sin embargo un número de jóvenes portoviejenses que son importantes en el mundo del audiovisual ecuatoriano: Tito Molina, los hermanos (Javier y Juan Fernando) Andrade, Manolo Sarmiento... claro que su "éxito" ha sido, de una u otra forma, fuera de Portoviejo, pero claro, hay algo en esa ciudad...

Yo lo que he querido es crear un cine club, con la esperanza de que en el futuro otras personas puedan hacer los foros, crear la programación; he hecho la revista también pensando en que puedo encontrar más gente joven que quiera escribir. Pero encontrar otras personas, otros colegas es bastante difícil. A veces pienso "qué hago aquí, dirigiendo un cine club cuando mis amigos están allá lejos, en una fiesta o jugando béisbol", eso puede resultar desmotivante, pero cuando uno lo piensa más, justamente estas cosas difíciles más bien son motivantes.

RB: ¿Cuál crees tú que es la importancia de la crítica cinematográfica, ahora que el cine ecuatoriano está naciendo, está empezando a tener una filmografía básica? Hago esta pregunta porque es interesante la cantidad de artículos sobre cine ecuatoriano en tu revista.

FI: Hay que partir desde adentro. De nada valdría hacer una revista ecuatoriana en donde se hable de Hollywood. Tal vez valdría solo desde el punto de vista comercial, y ese no era el punto de hacer esta revista. Incluso he puesto atención al cine manabita: hay un artículo sobre **Sicarios manabitas**, hay una crítica sobre el cine joven que se hace allá. Sería incongruente no topar esos temas.

Para mí la crítica cierra el proceso del cine. No olvido nunca la frase que Isabelle Huppert decía en Perú: "la crítica ocupa el espacio entre lo que hacen los realizadores y lo que el público quiere ver". En ese espacio hay un lugar para la formación y la educación. Yo me he formado leyendo crítica, y en ese sentido el trabajo del periódico de OCHOYMEDIO ha sido crucial para mí. Desde esas páginas yo he aprendido a ver y a leer. Yo creo, además, que la crítica no necesariamente debe caer en tecnicismos, sino que debe ser fresca.

Una de las premisas de "Fotograma" es publicar crítica joven. No sé si estoy equivocado, pero creo que es la primera revista de crítica joven. Hay gente nueva que está escribiendo.

RB: Fuiste al festival de Lima invitado a una reunión de jóvenes críticos. ¿Nos puedes contar algo de la experiencia?

La experiencia de Perú fue grandiosa. La Alianza Francesa de Quito me escogió para ir. Yo salté de alegría; era la primera vez que salía del país. Era un taller de crítica cinematográfica para jóvenes profesionales. Había que cubrir el festival y escribir para el periódico del festival. Teníamos talleres todas las mañanas con gente de FIPRESCI (la federación internacional de críticos de cine). Pude ver muchas películas, hice entrevistas a directores como Chicho Durant, Ignacio Agüero; ese ambiente de festival me sirvió tanto como los contactos y los amigos. A ellos les gustó el trabajo que hice. Ahora ya estoy colaborando para una revista en Holanda. Me pagaron 120 dólares por el artículo, y ahí me dí cuenta que la crítica de cine es, en realidad, un trabajo profesional. Me dí cuenta que uno, quizás, puede vivir de esto en el futuro.

RB: Manabí fue uno de los epicentros de Ecuador Bajo Tierra. Algunas de las películas más exitosas de esa investigación provienen de tu provincia.

El festival EBT y su investigación fueron un gran éxito entre intelectuales y cineastas. Entre el público común y corriente quizás no se sintió convocado pues seguro que ya vieron aquellas películas antes. Pero lo que sí causó fue una toma de conciencia de todos sobre sus propias posibilidades estéticas. Hay algunos que quieren zafarse totalmente de la "estética" de **Sicarios manabitas**. Hay algunos, muchos, que quieren hacer películas de manera diferente, aun luego del éxito de Fernando Cedeño. Va a existir una especie de competencia entre los realizadores manabitas, y cada uno quiere diferenciarse de los otros. Hay realizadores tan diferentes como Elías Zambrano, Carlos Quinto, Javier Andrade, que también rodará pronto, Robespierre Vélez, que va a apostar a un cine con el que pueda lucrar. Hay una cantera, pero falta apoyo y tradición. En las universidades apenas hay una materia de apreciación. Es más, no tenían profesor y me llamaron para ser profesor. Yo no podía creerlo. Yo estoy en sexto semestre y querían que dicte clases a sexto semestre. Finalmente dí clases solo una semana porque no tengo título. Pero esos días yo entraba a la clase y la gente creía que era alumno.

Es evidente también que falta crítica. Yo escribí para el periódico de OCHOYMEDIO sobre el festival de cine manabita, dije mis cosas, y la reacción de uno de los cineastas fue reclamarme, decirme que qué había hecho yo en la vida para andar criticando. Yo le dije que así como él todos los días se educó para filmar, todos los días ensayó para hacer su película, yo leo y estudio todos los días para poder escribir sobre ella.

RETROSPECTIVA

El gran Tati

RETROSPECTIVA DE UN GENIO DEL CINE. LA ALIANZA FRANCESA Y OCHOYMEDIO PRESENTAN EN CONJUNTO LA OBRA INTEGRAL DE JACQUES TATI. LA IDENTIDAD FRANCESA (Y EN GRAN PARTE LA OCCIDENTAL) ESTÁN FUERTEMENTE IMPRESAS EN SU CINE.

Por Stéphane Goudet

Resulta imposible resumir una obra tan singular como la de Jacques Tati. Pero si hubiera que valorar su aportación a la historia del séptimo arte, tal vez pudiéramos proponer cinco ideas en torno a las cuales gira su obra, y más concretamente **PlayTime**, que él designaba como su "obra maestra", la más audaz, la que, en su opinión, "sería para siempre (su) última película".

Tati sólo se interesó por el sonido tras haber entendido que el diálogo debía ser considerado, como "un ruido entre otros". A partir de ahí, todos los ruidos cotidianos, por poco afinados y sorprendentes que sean, son susceptibles de arrancar una sonrisa.

A partir de **Día de fiesta**, su primer largometraje, Tati se destaca por su sentido de la observación, que confiere a la película una dimensión de crónica de la vida campesina al alba de la Liberación. Esa atención que Tati presta al lado cómico del día a día es algo que lo distingue de sus predecesores y explica su afición a los *gags* basados en códigos y convenciones, inscritos en el límite de lo fantástico. Raros son los cineastas que, con tan pocas películas en su haber (sólo 6 largometrajes), han testimoniado con tanta fuerza y pertinencia de las grandes evoluciones de la identidad francesa durante más de

Fotogramas de la obra maestra **PlayTime**, cortesía de Les Films de Mon Oncle y la Alianza Francesa.

25 años. Tati filma sucesivamente la Francia rural que se creía eterna (**Día de fiesta**) y la de las vacaciones de muy corta duración (**Las vacaciones del señor Hulot**), la modernización característica de los Treinta Gloriosos y la amenaza de deshumanización que se vislumbra tras la obsesión del parecer rico, el triunfo del estilo internacio-

nal en materia arquitectónica y el automóvil invasor.

Tati sólo se interesó por el sonido tras haber entendido que el diálogo debía ser considerado, según la esclarecedora fórmula de Georges Sadoul, como "un ruido entre otros". A partir de ahí, todos los ruidos cotidianos, por poco afinados

y sorprendentes que sean, son susceptibles de arrancar una sonrisa.

El campo amplio, el rechazo de una omnipresencia del color, la repulsa de la narración clásica centrada en un personaje único con el que uno se identificaría inmediatamente, todas las elecciones de Tati confluyen en un gran

Foto promocional del filme **Las vacaciones de Monsieur Hulot**, cortesía de Les Films de Mon Oncle.

Todas sus películas exigen al espectador el mismo sentido de la observación y la misma imaginación que él utilizó para realizarlas. La exigencia es a veces la forma más hermosa de generosidad.

proyecto: mediante *gags* de lo más sutiles, crear una obra abierta basada en la libertad del espectador, en su inteligencia y su sensibilidad. A partir de ahí, todas sus películas exigen al espectador el mismo sentido de la observación y la misma imaginación que él utilizó para realizarlas. La exigencia es a veces la forma más hermosa de generosidad.

¿Quién era Jacques Tati ?

Jacques Tati, cuyo verdadero nombre es Jacques Tatischeff, nace el 9 de octubre de 1907 en Le Pecq (Yvelines, Francia). Su padre, de origen ruso, ha heredado el negocio de marcos de su suegro, Van Hoof, famoso por haberle rechazado a Van Gogh tres cuadros a cambio de sus marcos. Jacques está naturalmente destinado a sucederle. Apasionado por el rugby, Tati se inscribe en 1928, tras el servicio militar, en el Racing Club de Francia y juega en el equipo de Alfred Sauvy (futuro economista y demógrafo). Es en esa época cuando improvisa sus primeras pantomimas cómicas y da su primer espectáculo entre 1930 y 1934 en la revista anual del Racing, espectáculo que en 1935 se

convertirá en las *Impressions Sportives* en el Théâtre Michel. Su oportunidad llega con la gala organizada en 1934 para festejar el "*ruban Bleu*" (trofeo de velocidad) concedido al transatlántico Normandie. Maurice Chevalier y Mistinguett están en cartelera, pero esa noche será Tati quien ocupe la primera plana. El director del ABC le ofrece su escenario. Colette escribe: "Creo que ninguna fiesta, ningún espectáculo de arte y de acrobacia podrán prescindir de este sorprendente artista que ha inventado algo. Algo que tiene que ver con el deporte, la danza, la sátira y el cuadro viviente. Ha inventado la unión del jugador, la pelota y la raqueta; del balón y el portero, del boxeador y su adversario, de la bicicleta y su ciclista.

En Jacques Tati, caballo y caballero, todo París verá personificada una criatura fabulosa: ¡el centauro! Pese a la oposición paterna, sale de gira en 1936 con Marie Dubas y la compañera del ABC: designado como "la revelación del año". Mientras pasea *Impressions Sportives* por toda Europa hasta la guerra, debuta en cine escribiendo e interpretando, en 1932, el corto **Oscar, champion de tennis**, que quedará inconcluso por falta de medios. Le siguen dos cortos con el Clown Rhum, un payaso pequeño y nervioso, perfecta antítesis de Tati. Tras **On demande une brute** (1934), escrito con **Sauvy**, y **Gai dimanche** (1935), escrito por Rhum y Tati, **Soigne ton gauche** (1936), realizado por René Clément y producido por Fred Orain, prefigura por fin la obra futura. En este cortometraje, Tati interpreta a un gañán que asiste al

entrenamiento de un boxeador y acaba en el ring.

En mayo de 1947, Tati comienza su primer largometraje. **Día de fiesta** no encontrará distribuidor hasta 1949, pero desde su estreno es un éxito rotundo. En París, Londres, Nueva York..., se acoge favorablemente la aparición no sólo de un mimo, sino sobre todo de una nueva versión del género burlesco. Insensible a las numerosas propuestas, Tati se niega a proseguir con las aventuras de François el cartero. Lo encuentra demasiado francés y, sobre todo, quiere seguir su propio camino con un rigor y una cabezonería que comparte con pocos cineastas franceses de la época -Robert Bresson es uno de ellos-. Tati realizará tan sólo seis largometrajes en treinta años.

Escribe el guión de **Las vacaciones del señor Hulot** con Henri Marquet y el pintor Jacques Lagrange, con quien colaborará hasta el final de su vida. La película, producida por Fred Orain, es rodada en 1952 en Saint-Marc-sur-Mer, cerca de Saint-Nazaire. **Las vacaciones del señor Hulot**, gran éxito de público y crítica desde su estreno en 1953, recibe premios en Cannes, Bruselas, Berlín, Nueva York, Argelia, Suecia, Cuba y una nominación al Oscar en 1955. **Mi tío**, su siguiente largometraje, se beneficia de una financiación más desahogada y es rodado, finalmente en color, en dos versiones: francesa (**Mon oncle**) y americana (**My Uncle**). Ahí Tati lanza una mirada crítica sobre la evolución de la sociedad, sólo subyacente en sus películas anteriores. Premio especial de Jurado en Cannes, Oscar a la mejor película extranjera en 1959: Tati es consagrado en todas partes del mundo.

Ya puede emprender su película más ambiciosa. **PlayTime**, rodada entre octubre de 1965 y octubre de 1967, es una empresa enorme para el cine francés: tras haber rechazado la propuesta de rodar en Estados Unidos, Tati manda construir durante seis meses un inmenso decorado de hormigón, pero sobre todo de cristal y acero, sobre 15.000m² y cerca de Vincennes, y decide filmar en 70 mm. con sonido estereofónico sobre seis pistas magnéticas. El presupuesto inicial es ampliamente rebasado y, cuando se estrena, la película resulta un fracaso comercial. Tati debe liquidar su productora Specta-Films, perdiendo de paso los derechos de sus películas.

El costoso decorado, que Tati soñaba con ver transformado en el Cinécitta francés, es finalmente destruido pese a las súplicas dirigidas a André Malraux. En 1968, Tati realiza anuncios publicitarios (Simca, Taillefine, Seb, Lloyd's...). En 1971, acepta rodar para una producción holandesa **Tráfico**, una continuación de las aventuras del Señor Hulot. Ya sólo firmará una película, **Parade**, en 1974, un encargo de la televisión sueca. En 1977, Jacques Tati recibe el César del cine francés por el conjunto de su obra. Toma entonces la palabra para defender fervorosamente a los jóvenes realizadores y la producción de cortometrajes. Invitado por Gilbert Trigano, rueda un documental sobre la final de la Copa de Europa de fútbol de 1978 entre el Sporting Club Bastia y el PSV Eindhoven, que su hija, Sophie Tatischeff, terminará en 2000 bajo el título **Forza Bastia**.

En 1982, representa a Francia durante un homenaje que el Festival de Cannes rinde a los diez mejores realizadores del mundo. Jacques Tati muere el 4 de noviembre de 1982 de neumonía, dejando inconclusos los proyectos de **Confusion**, cuyo guión acababa de terminar en colaboración con Jacques Lagrange, y de **L'illusionniste**. **Junto con los largometrajes presentados este mes en OCHOYMEDIO, la Alianza Francesa de Quito presentará, en su auditorio, los cortometrajes realizados por Tati a lo largo de su carrera.**

FantasiOSO

Por Macha Makeieff

Con Tati, lo poético es alegre; la melancolía, subterránea. Su cine es un manifiesto de felicidad ante el camino no trazado, lo furtivo, la elasticidad, y también un elogio del espíritu infantil, la torpeza, lo excéntrico, y refleja una aversión permanente al aburrimiento, lo serio y las convenciones sociales.

Observen a Hulot, que mira el mundo, y la vida se vuelve ficción; la modernidad, un terreno de juego; el destino, una feria. Vértigo.

Su cine es la prolongación de una escena de music-hall, en la que él fue la vedette de las Impressions Sportives. Como los verdaderos genios burlescos, explotó a fondo la pantomima, el gag y la resolución, la precisión y el minimalismo, la ilusión.

Tati nos lleva de puntillas, en desequilibrio, por los atajos del asombro. **Makeieff es realizadora de cine y directora teatral francesa.**

Tío Tati

Por Serge Toubiana

Jacques Tati realizó pocas películas: seis largometrajes y tres cortos en más de cuarenta años. Y, sin embargo, no paró de trabajar, guiado siempre por la obsesión de inventar, concebir, escenificar *gags*. Tati era un cineasta burlesco, en la tradición de Keaton, Laurel y Hardy o Mack Sennett, a quienes él tanto admiraba. Trabajo, trabajo y trabajo. Pero ¿y qué vemos en las películas de Tati? La fiesta (**Día de fiesta**, su primer largometraje), las vacaciones (**Las vacaciones del señor Hulot**), una insólita familia con un tío lunático (**Mi tío**), las idas y venidas más estrambóticas en un mundo futurista pero ya presente: **PlayTime**.

Y así sucesivamente, con Tráfico y Zafarrancho en el circo. En la pantalla, el mundo desfila siempre al borde del caos, mientras que, detrás de ella, Tati trabaja como un loco. Este hombre se empeñó toda su vida en hacernos reír y en vivir haciendo novillos. ¡Gracias, Tati! Te debemos muchas horas de placer y de alegría en un mundo recreado a escala de un patio de recreo.

En sus seis películas Tati captó algo esencial: el paso del tiempo, la evolución del mundo, desde la vida rural (el cartero de **Día de fiesta**, las guirnalda, la vida bufona y campesina) hasta la ciudad moderna y futurista de **PlayTime**. En este universo en plena convulsión, aparece una silueta, un hombre de gran estatura; se nos presenta tan torpe y tan a disgusto que casi nos parece de caucho. Es el señor Hulot. Hulot está directamente sacado de un dibujo, fue esbozado por Tati como un doble de sí mismo (también Tati era inmenso) para encarnar el desconcierto, el humor, el desajuste derivado de la confrontación con este mundo moderno hecho de objetos insólitos y a veces inútiles, que no sirven más que para rellenar y adornar la naturaleza. Tati cineasta burlesco, Tati filósofo.

La bicicleta del cartero ha sido reemplazada por los coches que giran incesantemente en torno a una rotonda porque el mundo ha perdido el norte. Esta obra es genial, generosa y universal. Jacques Tati es el tío que a todos nos hubiera gustado tener. **Toubiana es el director de la Cinemateca Francesa**

JACQUES TATI

MI TÍO
Mon oncle
 (Francia, 1958, 110 minutos) Dirigida por Jacques Tati. Protagonizada por Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Alain Bécourt. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

En un barrio moderno donde todo está muy organizado (demasiado) viven Arpel, su esposa y su hijo Gérard, a quien le aburre aquella vida tan insípida. La llegada de monsieur Hulot, el hermano de la esposa, personaje soñador y lleno de fantasía, trae problemas a ese mundo aséptico, sobre todo porque Hulot no tarda en convertirse en el mejor amigo de Gérard.

LAS VACACIONES DE M. HULOT
 (Francia, 1954, 74 minutos) Dirigida por Jacques Tati. Protagonizada por Jacques Tati, Natalie Pascaud, Mucèle Rolla. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

En un complejo termal de la costa atlántica, los veraneantes se instalan con sus costumbres urbanas. Hasta que llega monsieur Hulot y rompe la calma estival. Para gran alegría de los niños, Hulot ofrecerá a los huéspedes del hotel unas vacaciones como nunca las han tenido.

TRAFIC
 (Francia, 1970, 93 minutos) Dirigida por Jacques Tati. Protagonizada por Jacques Tati, Maria Kimberly, Farcel Fraval. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

Monsieur Hulot es un diseñador de vehículos de una firma fabricante de automóviles, la cual ha sido convocada a participar en uno de los principales salones de motor. El señor Hulot, que ha diseñado un peculiar vehículo que se convierte en una casa con ruedas, tendrá un accidentado viaje hasta su destino.

PARADE
 (Suecia - Francia, 1974, 85 minutos) Dirigida por Jacques Tati. Protagonizada por Jacques Tati, Karl Kossmayer, Pierre Brama. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

Un público de hombres, mujeres y niños toman asiento en el circo, impacientes por que empiece el espectáculo. "Monsieur Loyal" da la bienvenida a todos: acróbatas, payasos y cantantes salen para mantener al público entretenido. Sin embargo, el espectáculo acaba demasiado pronto y dos niños pequeños se dedican a explorar tras los escenarios.

DÍA DE FIESTA
 (Francia, 1949, 77 minutos) Dirigida por Jacques Tati. Protagonizada por Jacques Tati, Henri Marquet, Jacques Mercaton. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

El pueblo de Saint Sève se dispone a celebrar una gran fiesta. Mientras reparte el correo, François, el cartero, deseoso de ayudar a estos visitantes de un día, monta con mucho heroísmo la cucaña, pero sólo consigue provocar catástrofes. En el documental que proyectan en la carpa del cine, François ve un nuevo sistema para repartir el correo y decide probarlo. A la mañana siguiente, cuando el pueblo despierta de su día de fiesta, el cartero reparte su correo "a la americana".

PLAYTIME
 (Francia, 1967, 114 minutos) Dirigida por Jacques Tati. Protagonizada por Jacques Tati, Barbara Dennek, Rita Maiden. Presentada gracias a la Alianza Francesa. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

Un grupo de americanas hace un viaje organizado por Europa. Al llegar a París, las mujeres se dan cuenta de que el aeropuerto es exactamente igual que el que acaban de dejar en Roma, que las carreteras son las mismas que las de Hamburgo y que las farolas guardan un curioso parecido con las de Nueva York. En resumidas cuentas, el escenario no cambia de una ciudad a otra. Poco a poco, van conociendo a franceses y se van creando cierto valor humano que les permite, ya que no pueden estar en un escenario parisino, pasar veinticuatro horas con parisinos reales, entre ellos, Monsieur Hulot.

CORTOMETRAJES (*)
 Filmes a ser exhibidos en el auditorio de la Alianza Francesa de Quito

CUIDA TU IZQUIERDA
Soigne ton gauche
 (Francia, 1936, 12 minutos) Dirigida por Reé Clement. Escrita y protagonizada por Jacques Tati.

Roger, un granjero, sueña con ser boxeador. Sorprendido un día en trance de simular una victoria, es descubierto y llevado al ring. Pero hay un problema: él no ha boxeado en su vida.

LA ESCUELA DE LOS CARTEROS
L'école des facteurs
 (FRANCIA, 1947, 15 MINUTOS) Dirigida y protagonizada por Jacques Tati.

En una pequeña oficina de correos de pueblo, tres carteros, entre ellos François, agobiados por las órdenes nasales de su superior, descomponen y retoman, bicicleta en mano, cada gesto del ritual del reparto de correo.

CLASES NOCTURNAS
Cours du soir
 (Francia, 1967, 27 minutos) Dirigida por Nicolas Ribowsky. Protagonizada por Jacques Tati.

En los decorados de PlayTime, Jacques Tati trata de aprender algunos rudimentos de su arte a estudiantes torpes y afanosos.

UJO MAN GYE

EL LENGUAJE DEL WESTERN

UJO

HIGH NOON
 (Estados Unidos, 1952, 85 minutos) Dirigida por Robert Zinnermann. Protagonizada por Gary Cooper, Grace Kelly, Katy Jurado. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Cooper espera. Y cuanto más espera mayor es la tensión. Y cuanto mayor es la tensión mayor es su soledad. Y cuanto mayor es su soledad mayor es su temor. Cooper se enfrentará en solitario con un grupo de forajidos, capitaneados por un asesino a quien hace años dicho sheriff mandó a la cárcel.

THE SEARCHERS
 (Estados Unidos, 1956, 119 minutos) Dirigida por John Ford. Protagonizada por John Wayne, Natalie Wood, Vera Miles. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Texas, 1868. Tres años después de la finalización de la guerra de Secesión, Ethan Edwards vuelve a su querido hogar formado por su hermano Aaron, su cuñada Martha, sus dos sobrinas Lucy y Debbie y un muchacho medio mestizo llamado Martin. Lucy está prometida a un joven muchacho llamado Brad, cuya familia vive cerca, mientras que Laurie, la hermana de Brad, está enamorada de Martin.

THE WILD BUNCH
 (Estados Unidos, 1969, 145 minutos) Dirigida por Sam Peckinpah. Protagonizada por William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ray. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Un grupo de veteranos atracadores de bancos, desarraigados ladrones que viven al margen de la ley y que actúan en la frontera entre los Estados Unidos y México, se ven acorralados por unos cazadores de recompensas y el ejército mexicano.

EL TESORO DE LA SIERRA MADRE
 (Estados Unidos, 1948, 126 minutos) Dirigida por John Huston. Protagonizada por Humphrey Bogart, John Huston, Tim Holt. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Fred C. Dobbs cree que podrá acabar con su vida de pobreza viajando hasta Tampico en busca de oro. En compañía de otros dos vagabundos, emprenden la expedición pero la avaricia y las envidias entre ellos superan con creces cualquier otra dificultad del camino.

THE MAGNIFICENT SEVEN
 (Estados Unidos, 1960, 128 minutos) Dirigida por John Sturges. Protagonizada por Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Un pueblo mexicano se halla a merced de una despiadada banda de forajidos. Sus habitantes, campesinos que no saben defenderse, deciden contratar los servicios de siete pistoleros.

UNFORGIVEN
 (Estados Unidos, 1992, 131 minutos) Dirigida por Clint Eastwood. Protagonizada por Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

La historia de William Munny, un pistolero retirado, viudo y padre de familia, que pasa por dificultades. Hace años que abandonó la violencia, pero ahora su única salida para sacar adelante a su familia es hacer un último trabajo como caza recompensas, acompañado por un viejo socio y un joven e inexperto novato. Su misión: matar a dos hombres que cortaron la cara a una prostituta.

BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID
 (Estados Unidos, 1969, 112 minutos) Dirigida por George Roy Hill. Protagonizada por Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming y el correo ferroviario de la Union Pacific. El jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy, y su principal e inseparable compañero es Sundance Kid, otra de las pistolas más rápidas del Oeste.

FATIH AKIN: LA TERCERA GENERACIÓN

UJO

AL OTRO LADO
 (Auf der anderen Seite)
 (Alemania, 2007, 122 minutos)
 Dirigida y escrita por Fatih Akin. Protagonizada por Hanna Schygulla, Tuncel Kurtiz. Presentada gracias a la Embajada de Alemania, la Asociación Humboldt – Instituto Goethe. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

A través de una serie de encuentros, relaciones e incluso muertes, las frágiles vidas de seis personas se cruzan durante sus viajes emocionales hacia el perdón y la reconciliación en Alemania y Turquía.

CRUZANDO EL PUENTE: LOS SONIDOS DE ESTAMBUL
 (Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul)
 (Alemania, 2005, 91 minutos) Dirigida por Fatih Akin. Presentada gracias a la Embajada de Alemania, la Asociación Humboldt – Instituto Goethe. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

Un músico y compositor europeo sale en busca de la diversidad musical de Estambul. Enamorado de la experimentación sonora, recorre las calles para hacer un retrato de la música turca. Descubre una variedad musical, desde la música electrónica, pasando por el rock y el hip-hop, hasta la música árabe.

CONTRA LA PARED
 (Gegen Die Wand)
 (Alemania, 2001, 121 minutos) Dirigida y escrita por Fatih Akin. Protagonizada por Birol Ünel, Sibel Kekilli. Presentada gracias a la Embajada de Alemania, la Asociación Humboldt – Instituto Goethe. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

Cahit tiene 40 años. Ahora debe empezar desde cero, aunque la rabia anclada en lo más profundo de su ser le hace aullar al no tener alcohol ni drogas para dormirse. Sibel tiene 20 años. Al igual que Cahit, es de origen turco aunque haya crecido en Hamburgo. Sibel sólo ve una posibilidad para escapar a su familia, y es que Cahit se case con ella.

EN JULIO
 (Im Juli)
 (Alemania, 2001, 110 minutos) Dirigida por Fatih Akin. Protagonizada por Moritz Bleibtreu, Christiane Paul, Mehmet Kurtulus. Presentada gracias a la Embajada de Alemania, la Asociación Humboldt – Instituto Goethe. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

Daniel, maestro, aprende a conocer la vida fuera de las aulas, en lugares y en situaciones en las cuales de nada le sirve la autoridad que le confiere su profesión. El hecho de que todo le salga al revés mientras cruza los miles de kilómetros que le llevan al Bósforo, pertenece al principio narrativo de esta singular historia de amor.

CORTO Y CON FILO
 (Kurt und Schmerzlos)
 (Alemania, 1998, 93 minutos) Dirigida por Fatih Akin. Protagonizada por Mehmet Kurtulus, Aleksandar Jovanovic, Adam Bousdoukos. Presentada gracias a la Embajada de Alemania, la Asociación Humboldt – Instituto Goethe. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

Crecieron juntos y se hicieron amigos en Hamburgo: Gabriel es turco, Bobby serbio y Costa es griego. Hasta hace poco formaban una pandilla de pequeños delincuentes, pero cuando Gabriel resulta encarcelado, decide cambiar de vida y, al salir, comienza a trabajar en la empresa de su hermano.

ESTRENOS

MEJOR QUE ANTES

MAN UJO EYE

(Ecuador, 2009, 103 minutos) Dirigida y escrita por Andrés Barriga. Distribuida por Odysea Producciones Culturales. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

A partir de las historias y testimonios de varios personajes del siglo veintiuno, el autor ensaya sobre la vida contemporánea a la luz del legado de Eloy Alfaro, líder revolucionario de fines del siglo diecinueve.

ANIMALES HERIDOS

UJO

(España, 2006, 98 minutos) Dirigida por Ventura Pons. Protagonizada por José Coronado, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Rossetto. Distribuida por Venus Films. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 18 años.

Silvio Lisboa tiene mucho dinero y desde hace un año una amante, la famosa y reconocida interiorista Claudia Riera. El hombre tiene también una fijación: quedar a escondidas con ella en la habitación 1817 del hotel Princesa Sofía.

ANOTHER GAY SEQUEL: GAYS GONE WILD!

UJO

(Estados Unidos, 2008, 93 minutos) Dirigida por Todd Stephens. Protagonizada por Jonah Blechman, Jake Mosser, Aaron Michael Davies. Presentada por Lesgaicinemad y Quitogay.net. Formato video digital. Recomendada para mayores de 16 años.

Andy, Nico, Jarod y Griff se encuentran reunidos en el centro gay vacacional Fort Lauderdale por el descanso primaveral. Participan en un concurso llamado "los gays enloquecen" para determinar quién puede ser el más ligón en el curso de las vacaciones.

EL SECUESTRO

UJO

(Ecuador, 2010, 75 minutos) Dirigida por René Jijón y Ricardo Granizo. Presentada gracias a Alejandro Jijón. Formato video digital. Recomendada para mayores de 18 años.

Carlos Pavel García, un avezado secuestrador, es capturado por la policía. Sale de la cárcel antes de lo previsto y cumple su sed de venganza secuestrando a los familiares de quienes lo encarcelaron.

SARA LA ESPANTAPÁJAROS

MAN EYE

(Ecuador, 2008, 72 minutos) Dirigida por Jorge Vivanco. Escrita por Luis Flores Ruales. Protagonizada por Flormarina Montalvo, Saúl Guamán, Gabriela Rivadeneira, Rosa Maldonado. Distribuida por Fundación Mirarte. Formato video digital. Recomendada para todos los públicos.

Una humilde familia está harta de que los pájaros se coman el maíz de su chacra. Yuyari el más joven de los hijos construye una espantapájaros cuya belleza atrae a distintas aves de la zona. La espantapájaros cobra vida y le cuenta a Yuyari que su deseo es volar. Juntos se adentrarán en varias aventuras.

IRINA PALM

EYE

(Gran Bretaña, 2007, 103 minutos) Dirigida y escrita por Sam Garbarski. Protagonizada por Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop. Presentada gracias a la Embajada de Gran Bretaña en Ecuador y Escalón Films. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 15 años.

Maggie debe encontrar dinero para el tratamiento de su nieto, además de animar a su hijo Tom y su mujer Sarah. Al ver un anuncio que reza "Se necesita azafata", Maggie entra. Maggie es tímida y lo pasaría francamente mal en el imperio del sexo si no fuera por Luisa, una compañera que le enseña los trucos del oficio.

EN EL VALLE DE ELAH

UJO

(Estados Unidos, 2007, 120 minutos) Dirigida por Paul Haggis. Protagonizada por Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon. Distribuida por Venus Films. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 12 años.

Hank, veterano de guerra americano, debe investigar la desaparición de su hijo Mike, soldado destinado en Irak, que misteriosamente se ausenta sin permiso de su base. Lo que descubre le hará incluso cuestionarse su propia carrera militar.

EL ARRIERO

UJO

(Colombia, 2009, 93 minutos) Dirigida por Guillermo Calle. Protagonizada por Julián Díaz, María Cecilia Sánchez. Distribuida por Cinemark del Ecuador. Formato 35 mm. Recomendada para mayores de 12 años.

En busca del sueño del dinero fácil para poder casarse con Virginia, el negro Ancízar López se hace mula, gracias al consejo y enganche de su "Tata" Humberto, un blanco que lo rescató de la selva y lo convirtió en su hijo putativo.

7 CUMBRES ECUADOR SIN LÍMITES

(Ecuador, 2009, 27 minutos) Dirigida por Juan Martín Cueva. Escrita, producida y protagonizada por Patricio Crausaz. Presentada gracias a Patricio Crausaz. Formato video digital. Recomendada para mayores de 8 años.

UJO

El andinista amateur Patricio Crausaz logra superar todos los obstáculos y llegar a la cima de las cumbres más altas de cada continente en el mundo.

CINE HOLANDÉS DE HOY

UJO

ECO-AVENTUREROS EN SUDAMERICA

(Holanda, 2007, 90 minutos) Dirigida por Johan Nijenhuis. Protagonizada por Ewout Genemans, Peggy de Schepper. Presentada gracias a la Embajada de los Países Bajos. Formato video digital. Recomendada para mayores de 10 años.

Siguiendo el rastro de una especie rara de mariposa, los ECO aventureros salvan la selva sudamericana de su destrucción.

CUATRO ELEMENTOS (Países Bajos, 2006, 100 minutos)

Dirigida por Jiska Rickels. Presentada gracias a la Embajada de los Países Bajos. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Desde los albores de la tierra, la raza humana ha intentado comprender los cuatro elementos esenciales: agua, tierra, aire y fuego. Aunque se pueda aprovechar de la fuerza de los elementos nunca se podrá dominarlos, controlarlos o predecirlos. Y cuando las fuerzas de la naturaleza se desatan, es fascinante ver cómo aquellos con la misión de domar sus manifestaciones más extremas siguen respetándola.

DUSKA

(Países Bajos, 2008, 90 minutos) Dirigida por Jos Stelling. Protagonizada por Gene Bervoets, Sylvia Hoeks, Sergei Makovetsky. Presentada gracias a la Embajada de los Países Bajos. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Un crítico de cine holandés y un pobre vagabundo ruso forman una extraña pareja. Bob, un intelectual, asiste a un festival de cine poco conocido en Kiev, donde conoce a Duska, un vagabundo pobre pero encantador.

HANNAHANNA

(Holanda, 2007, 77 minutos) Dirigida por Annemarie de Mond. Protagonizada por Antoine Kamerling, Janni Goslinga. Presentada gracias a la Embajada de los Países Bajos. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Hannah, la testaruda oveja negra de una gran familia, no sabe cómo reaccionar ante la forma en que su gran familia acepta a su nuevo novio.

LOS GRUMETES DE BONTEKOE

(Holanda, 2007, 135 minutos) Dirigida por Klas de Jong. Protagonizada por Martijn Hendrickx, Billy Zomerdiik. Presentada gracias a la Embajada de los Países Bajos. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Tres jóvenes se embarcan en su primer viaje cruzando el atlántico y acaban naufragos en una isla tropical.

EL AMOR ES TODO

(Holanda, 2007, 120 minutos) Dirigida por Joram Lürsen. Protagonizada por Thomas Acda, Jeroen Spitzberger. Presentada gracias a la Embajada de los Países Bajos. Formato video digital. Recomendada para mayores de 12 años.

Después de que su marido tuviera una aventura con la profesora de su hijo, Klaasje cae en los brazos de un Don Juan. Su mejor amiga, Simone, parece feliz en su matrimonio pero su afán de perfeccionismo está afectando su relación. Kiki también está enamorada y disfrutando de su aventura con el Príncipe Valentijn, el príncipe más deseado de la Familia Real Holandesa. Kees, un encargado de pompas fúnebres, y el socorrista Victor están enamorados. Se van a casar pronto pero ahora parece que Kees tiene sus reservas.

ROMAN POLANSKI: EN EL LECHO DEL DOLOR

UJO

EL BEBÉ DE ROSEMARY

(Estados Unidos, 1968, 136 minutos) Dirigida por Roman Polanski. Protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Los Woodhouse son un matrimonio que se muda a un edificio frente al Central Park en Nueva York, una casa que según un amigo está maldita. Con el paso del tiempo, Rosemary comienza a sospechar que algo extraño ocurre con su embarazo.

TESS

(Francia, 1980, 170 minutos) Dirigida por Roman Polanski. Protagonizada por Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson. Presentada gracias a Unifrance. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Finales del siglo XIX. El pastor de Marlott revela a John Durbeyfield que su nombre es una deformación de d'Urberville. John ya no soporta su triste condición y decide enviar a su hija Tess, una joven y bella campesina, a la casa solariega de Trantige, donde vive la familia d'Urberville para reclamar trabajo, utilizando este lazo de parentesco. Seducida por su primo Alec d'Urberville, Tess queda embarazada, pero su hijo no sobrevive.

REPULSIÓN

(Reino Unido, 1965, 105 minutos) Dirigida por Roman Polanski. Protagonizada por Catherine Deneuve, Ian Hendry, Patrick Wymark. Presentada gracias al BFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Una bella aunque sexualmente reprimida joven belga, Carol Ledoux, vive junto a su hermana Helen en un apartamento de Londres. Cuando su hermana y Michael se marchan de vacaciones, Carol comienza a desmoronarse mentalmente, sufriendo una serie de alucinaciones.

¿QUÉ?

(Italia, 1972, 115 minutos) Dirigida por Roman Polanski. Protagonizada por Marcello Mastroianni, Sydne Rome. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Mientras está viajando por Italia, Nancy, una joven mujer americana, está a punto de ser violada. Consigue escapar mediante un teleférico que la lleva directamente a la peculiar y lujosa mansión de Joseph Noblart, un hombre mayor que está agonizando. El guardia la confunde con una invitada y la instala en una de las habitaciones. Al día siguiente, Nancy descubre las curiosas costumbres de los extraños personajes que están alojados en la mansión.

CHINATOWN

(Estados Unidos, 1974, 130 minutos) Dirigida por Roman Polanski. Protagonizada por Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Roman Polanski. Presentada gracias al AFI. Formato video digital. Recomendada para mayores de 15 años.

Los Ángeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe la visita de la esposa de Mulwray, el jefe del Servicio de Aguas de la ciudad. Ella cree que él la engaña, pero además Gittes descubre que a Mulwray los agricultores le acusan de corrupción por negarse a construir un pantano que paliaría la sequía que sufren. Poco después, el escándalo salta a la prensa, pero la cosa se complica cuando una mujer se presenta en el despacho de Gittes con una sorprendente revelación.

Desde mi visión
Con Michelle Oquendo Sánchez
www.radiovision.com.ec
91.7 FM Quito

BALANDRA
HOTEL • CABAÑAS
MANA ECUADOR

Dios le Pague
café • resto • bar
-cines ocho y medio-

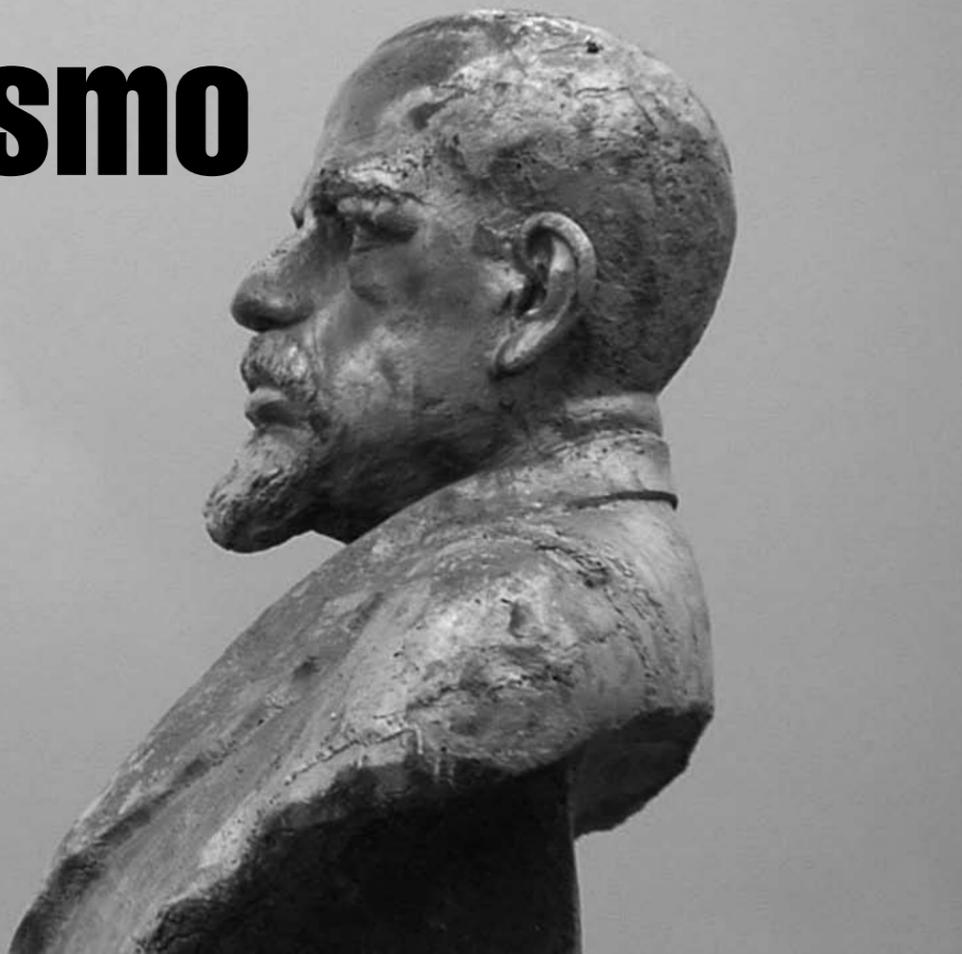
SPEEDMAIL
SERVICIOS Y COURIER

PANCHONET
La Diferencia en Internet

tame

CINE ECUATORIANO

Documentalismo nacional: mejor que antes

Entre verdad y versosimilitud, entre dato histórico e invento artístico. Fotograma de **Mejor que antes** cortesía de Odysea Producciones Culturales.

REFLEXIÓN SOBRE LA LATERILIDAD DEL DISCURSO, SOBRE LAS LICENCIAS ESTÉTICAS, SOBRE LA SUBJETIVIDAD, Y SOBRE **MEJOR QUE ANTES**, FILME DE ANDRÉS BARRIGA, EN CARTELERIA ESTE MES.

Por Galo Alfredo Torres

1. *Una técnica de la ficción tendrá que ser imprescindible cuando la técnica histórica no pueda establecer el dominio de sus precisiones.* Lezama Lima

Toda representación del mundo y la sociedad, aunque quiera, no puede escapar de la realidad que representa; pero, y he allí la paradoja, dicha realidad solo es captable metafóricamente por alguien que construye esa representación. Plantear estas premisas en clave cinematográfica significa que en el filme confluyen y conviven al menos tres instancias: lo real histórico, su imagen y el yo productor. Un esquema como este posibilita establecer una clasificación de actitudes y poéticas de representación así como posibilidades de lectura e interpretación de lo filmico, en función de señalar en cuál de los tres componentes se imprime la fuerza de voz: en el objeto representado vinculado al mundo real, en la obra y su dimensión plástico-estilística, o en el autor y sus aspiraciones expresivo-conceptuales. La teoría y la práctica del documentalismo ha librado y libra allí sus batallas, dado que existen realizadores y espectadores aferrados a un realismo referencial de filmes asumidos como medios que empatan directo con la realidad; otros, más inclinados hacia el hallazgo creativo o a las astucias del estilo, y los últimos, que subrayan la exposición de sus puntos de vista conceptuales, cuando no emocionales. Por supuesto, no hay que olvidar que el matiz y la mezcla de tendencias es la regla.

2. *Sobre ese hilado que le presta la imagen a la historia, depende la verdadera realidad de un hecho o su indiferencia e inexistencia.* Lezama Lima

Mejor que antes (2009), documental histórico de Andrés Barriga, es un filme que en el contexto nacional propone reflexiones sobre el documental, sus fronteras y relaciones con la Historia. Y esto básicamente porque es un texto que, en su cara más atractiva, formalmente se desmarca de la ortodoxia documental al uso, y hace aquello que pocos creadores se atreven: arriesgarse y probar procesos, incluso al precio de ser cuestionado; y lo hace primero tomando distancias con respecto a su propia obra anterior, y, segundo, ensayando y explorando nuevos recursos

estilísticos y de lenguaje. El resultado es un texto heterodoxo, complejo, con momentos de verdadero ingenio cinematográfico, pero en el que no faltan atascamientos y el regreso al tópico de sustentarse en la magnificencia del acontecimiento narrado o en la pasión del personaje. Así, complejidad e irregularidad pulsan a un documental que pone en tensión su misma noción de documental, pero que al enfocarse en un tema histórico-identitario, también trae a discusión la relación de este género con la historiografía.

3. *Los hechos de la imaginación pertenecen al mundo real al igual que las piedras y los palos.* Lewis Mumford

Ensamblado sobre la base de varios fragmentos o *sketchs*, pero todos articulados por la idea matriz alfarista, el filme avanza intercalando intertítulos que no son simples subtítulos para cada fragmento, sino que juegan una suerte de grafismo conceptual para nada inocente: esos textos dinamizan conceptos. Y si bien Alfaro y su estela están allí, su presencia es parcial, ya que su retrato es presentado en forma de breves apariciones que van puntuando el filme y que han sido resueltas por vía de puestas en escena —así es como la ficción entra oronda en un filme documental—. Pero además, en cada *sketch* el realizador ha apelado a los más disímiles recursos visuales: imágenes casi abstractas y granuladas, poemas, planos vacíos, evidenciación, cámara rápida, trabajo sobre el color, sonido desincronizado, más puestas en escena; se aprovechan estilísticamente los defectos en los cortes, y en lugar del fundido estándar, se usan las “fallas” de la imagen de tv; hay varios planos secuencia —el paneo lateral sobre las calles de Guayaquil es inolvidable— que culminan en esos líricos planos aéreos finales —a lo Wenders—.

Finalmente, Andrés Barriga se enfrenta, saca las armas y se atreve a mostrarnos sus lecciones francesas: si Alfaro sobrevuela por los contenidos, Rouch, Marker, Varda —entre otros— sobrevuelan por la forma.

4. *...el arte deja de ser exclusivamente representación y contemplación: también es intervención sobre la realidad.* Octavio Paz

Todo lo dicho configura un gesto formalizante que sigue abonando ese giro que creo percibir en algunos documentalistas ecuatorianos, aquellos que no aceptan fácilmente la tiranía de lo real —desde siempre ligada a un realismo militante—, y han decidido poner más empeño en los recursos del ingenio estilístico y trabajar sobre la plasticidad del filme. Lo cual no significa renunciar, y esto lo han comprendido bien Barriga & Cía, al espíritu crítico o a la política entendida como crítica del

poder, que es la manera más efectiva en que el poeta —artista o cineasta— se involucra en los problemas de la *polis*. De allí que este documental muestre otra cara: la de un realizador que no desaparece tras sus imágenes, sino que evidencia su decir, su punto de vista estético —estilo— y conceptual —político— sobre el tema y personaje que diseña o reconstruye desde su lugar de enunciación. Así es como entiendo la noción de autor.

5. *...ya no la escritura sobre las cosas sino sobre sus sombras.* (Huilo Ruales).

Mejor que antes es un documental hecho por encargo. Tal situación suele en general ser una camisa de fuerza para el realizador, y el documentalismo nacional ha padecido sus presiones. No obstante, Barriga, sin amilanarse, se da modos para “escapar” y hasta burlar creativamente un contrato cuyos contenidos, supongo, una vez más habrán girado en ese ciclo repetitivo y monótono con que grupos y colectivos construyen y reconstruyen a sus héroes. ¿Cómo volver a la figura del general Eloy Alfaro? ¿Cómo escapar del cliché patriótico o de la clase de Educación Cívica?

La respuesta fue la lateralidad, el sesgo o lo que Huilo Ruales llama la “teoría de la sombra”, que consiste en descentralizar o desfigurar la narración: ya no un retrato protagónico del general sino de su estela o heredad, lo cual posibilita poner en la tarima a aquellos personajes y hechos que la Historia oficial coloca en sus márgenes u olvida. Por eso es que la figura de Alfaro ha sido discretamente desplazada y convertida en una suerte de “espíritu” que sobrevuela el filme; y al contrario, quienes ocupan el centro de la escena son los escolares que van haciendo un retrato hablado. En igual tono desfigurador está desarrollado el segmento que cuenta el hallazgo de la carta de Flavio Alfaro, así como la persecución —a lo Richard Leacock— de la bibliotecaria que encuentra la carta.

Pero quizás los fragmentos que más encarnan este desplazamiento sean los dedicados a la migración, en los que ocurre un “descentramiento del lamento y la queja”, puesto que al consabido tono quejoso y victimológico con que en general los ecuatorianos solemos enfocar el tema migratorio —sin querer ver en el viaje y la movilidad humana eso que siempre ha sido: un motor económico y cultural—, este documental le da la vuelta, desdramatiza la migración desplazando su mirada para mostrarnos otras cosas. La máxima cota lateralizante es esa niña que ya no nos habla de su drama sino de su más ordinaria cotidianidad, de sus horas y días despojados de cualquier heroísmo traumático.

6. *No intenten ser objetivos. Es imposible.* De Antonio

Como ya anticipé, el documental exhibe aspectos interesantes —que son los más—, pero tiene puntos flojos —que son los menos—. Considero que hay dos momentos en que el filme traiciona su plataforma, retrocede y se pone concesivo: es lo que ocurre cuando el político le gana posiciones al esteta. Así, el fragmento dedicado a la pareja acusada por cierta prensa de asesinar a sus hijos recuerda demasiado a **El Suizo, soupçons en Équateur** (2008), de Raymond Vouillamoz; quizá haya una dispensa: a nivel formal este fragmento es muy rico en recursos plásticos.

Y luego, el largo y cansado fragmento de la entrevista al exguerrillero-vedette que cuenta —aunque ahora ya no se ríe— lo mismo que en el documental de Isabel Dávalos, **AVC, del sueño al caos** (2007). Si la premisa del filme era descentrar el gran acontecimiento y desfigurar al gran personaje a fin de dar centralidad a la historia pequeña, al personaje menor, a los objetos, hechos y fenómenos laterales que hablen del alfarismo, del liberalismo y la identidad nacional por vía indirecta, de pronto volvemos a lo ya visto, al discurso del resentimiento y la queja que precisamente el nuevo documentalismo está tratando de superar.

7. *...la ficción es el complemento posible del acontecimiento histórico, su posible metáfora, su síntesis paradigmática, su moraleja.* Ainsa

Si nos atenemos a su nombre, el documental histórico, como subgénero, tendría un sólido compromiso con la Historia, lo cual quiere decir que debe lidiar con el problema del dato y el archivo, o de narrar científicamente y con seriedad los hechos sucedidos, cuidando mucho las distancias con cualquier elucubración e impostación imaginaria. Pero **Mejor que antes** hace precisamente esto último, aproximándose a aquello que es más propio del discurso ficcional —incluso con puestas en escena—. Para decirlo más claramente: se toma todas las licencias poéticas del mundo. Supongo que a la facción de historiadores alfaristas esta película les va a parecer un sacrilegio. Y eso me parece encantador: no hay que dejar todo en manos de los historiadores. Finalmente un filme ecuatoriano entra a paso firme en la tradición inaugurada por la Nueva Novela Histórica Latinoamericana, que fundamentó su poética precisamente sobre ese aparentemente imposible matrimonio entre verdad y versosimilitud, entre el dato histórico y el invento artístico, entre la “verdad particular” de la Historia y la “verdad más general” del Arte, cuyo fruto es lo que Lezama llamaba “verdad imaginativa”: aquella que no tiene que dar cuentas a la realidad y su causalismo obliterado y simplón.

MUESTRA

UIO

OBRA CAPITAL DE JOHN FORD; WESTERN PIONERO EN EL COMENTARIO SOCIAL, **THE SEARCHERS** ES VISTO OTRA VEZ, COMO PARTE DE UNA MUESTRA DONDE, ADEMÁS DE ESTE FILME, SE PRESENTAN OTRAS GLORIAS DEL WESTERN.

Por Alexis Moreano Banda

Cuentan que **The Searchers** no suscitó mayor entusiasmo de parte de la crítica al momento de su estreno, en 1956, a pesar de que gozó de una acogida nada despreciable a nivel del público (11ª mejor taquilla del año). Con el pasar de los años, sin embargo, el más oscuro y atípico *western* del maestro John Ford ha alcanzado tal grado de reconocimiento entre críticos, cineastas y otros espectadores "iniciados", que hoy resulta casi un lugar común decir que se trata de una de las obras mayores de su realizador y una de las películas más admiradas e influyentes de todos los tiempos (de ella se han inspirado directamente realizadores tan diversos como David Lean, Martin Scorsese, Sergio Leone, George Lucas, Michael Cimino o Steven Spielberg).

The Searchers alineará uno tras otro los principales tópicos que dieron su gloria al western de los primeros años, pero exponiéndolos a una luz que subraya sus aspectos más problemáticos, y abordando por primera vez de manera frontal (aunque sin caer en la denuncia fácil) un conjunto de temáticas que sólo rara vez, y por lo general de manera subrepticia, habían sido abordadas con anterioridad: el racismo, la misoginia, el incesto, la desproporción en el uso de la fuerza, la duplicidad moral del pionero.

Paradójicamente, allí donde la celebración del filme se ha tornado unánime en el círculo especializado, son más bien los cronistas que aspiran a tocar al "gran público" quienes más reparos emiten hoy por hoy en contra de la película (calificada por uno de ellos como "un puro objeto de culto para pseudo-cinéfilos que se creen más inteligentes que los espectadores" y por otro como "la peor mejor película de todos los tiempos"), lo cual sugiere una curiosa inversión del orden de las relaciones que regía cuando el filme fue inicialmente distribuido. De esta aparente contradicción, sería fácil deducir que el público de 1956 habría sabido apreciar en la película unas cualidades que escapaban a las entendederas de la crítica de la época, o pensar por el contrario que el público era simplemente más impresionable entonces que hoy en día, y que el posterior ensalzamiento crítico del filme carece a fin de cuentas de sustentos reales. Lo más probable, me parece, es que la recepción original del filme haya sido fundamentalmente la misma tanto para el público como para la crítica, y que si las masas acudieron a las salas a pesar del poco entusiasmo de los comentaristas, fue en respuesta a su afiche, como ha sido siempre el caso, y sería abusivo por ello confundir audiencia con aprobación. Lo cierto es que **The Searchers** es un filme cuya extraordinaria modernidad, (que todavía hoy impresiona) difícilmente hubiera podido ser aprehendida por el grueso de los espectadores, sobretodo si lo que se esperaba ver era un *western* en el sentido clásico, dirigido por añadidura por uno de los principales realizadores del género y protagonizado por su actor más emblemático. En este sentido, tengo la impresión de que los eufemismos que **The Searchers** suscitó al momento de su estreno y puede todavía suscitar, resultan por una parte del hecho de que el relato reposa sobre numerosos sobreentendidos y ambigüedades, y deja sin duda varios cabos

The Searchers: una ventana

Una mujer ha abierto la puerta de su casa, revelando el imponente paisaje de Monument Valley. Fotograma de **The Searchers** cortesía del American Film Institute.

suelto, pero además, y por otra parte, porque la manera como se estructura el discurso propiamente fílmico da cabida a varias películas a la vez, permitiendo que la lectura se hilvane según por dónde cada quien decida meter la aguja.

The Searchers es pues una obra compleja y sin duda más exigente que el filme promedio, pero de ninguna manera es una película "difícil". El cine de Ford se distinguió siempre por una enunciación particularmente límpida, en la que las interpretaciones más justas suelen derivar de las formas más evidentes. De ahí que, para penetrar en **The Searchers**, puede que lo más prudente sea empezar por el principio e ingresar, como la película nos lo propone, por la puerta de entrada.

Todo comienza de hecho con una secuencia de créditos menos anodina de lo que pudiera parecer: una sola imagen de fondo (un muro de adobe que nos impide ver más allá) y un único fondo sonoro (una canción que alude de entrada al misterio que rodea al personaje principal e instruye su carácter errante - "What makes a man to wander? (...) And turn his back on home? / Ride away, ride away, ride away"). Tras los créditos la pantalla funde al negro para enganchar con una leyenda que nos sitúa en Texas, en 1868. Las letras se funden a su vez y volvemos brevemente a la penumbra, hasta que vemos surgir en medio de la pantalla un haz de luz: una mujer ha abierto la puerta de su casa, revelando, del otro lado, el imponente paisaje de Monument Valley encuadrado tras el negro marco de la puerta. La mujer avanza hacia el porche y la cámara sale con ella, dejando la oscuridad atrás. Un leve giro hacia la derecha nos muestra, a media distancia entre la cámara y el horizonte, a un *cowboy* solitario que se aproxima. El primer corte nos presenta a la mujer en un plano frontal, en leve contrapicado, cubriendo sus ojos del sol para poder identificar al visitante. Fuera de campo, escuchamos a un hombre que, con una voz más incrédula que dubitativa, pregunta: "¿Ethan?".

La manera en que cada quien perciba estos breves segundos, estoy convencido, es determinante tanto para seguir el desarrollo de la trama como para apreciar en su justa medida las reales cualidades artísticas del filme. Si en este momento quizás valdría la pena resumir brevemente la "historia", sería injusto privar a los nuevos espectadores del placer de descubrirla por ellos mismos, por

lo que me contentaré con decir que la película narra la odisea de Ethan Edwards (un *cowboy* errante y taciturno, que desprecia visceralmente a los indios y carga consigo un insondable secreto), quien durante cinco años recorrerá miles de kilómetros en compañía del joven Marty en busca de rescatar a sus sobrinas secuestradas por los Comanches. Amparándose en un relato que se conforma plenamente con los imperativos del género, **The Searchers** alineará uno tras otro los principales tópicos que dieron su gloria al *western* de los primeros años, pero exponiéndolos a una luz que subraya sus aspectos más problemáticos, y abordando por primera vez de manera frontal (aunque sin caer en la denuncia fácil) un conjunto de temáticas que sólo rara vez, y por lo general de manera subrepticia, habían sido abordadas con anterioridad: el racismo, la misoginia, el incesto, la desproporción en el uso de la fuerza, la duplicidad moral del pionero. Es bien sabido que el *western* fue, en la práctica, no sólo un instrumento ideológico, sino un vector activo en la ejecución de un proyecto político particular: la construcción de un mito nacional integrador, en el que la celebración de la gesta de los pioneros sirve lo mismo para unificar a un país desgarrado por una guerra civil reciente que para enmascarar los capítulos más oscuros de la conquista del Oeste y justificar a fin de cuentas la desposesión, la aculturación y el exterminio planificado de cientos de miles de personas.

En The Searchers, la imagen es elocuente, y sobre ella recae sistemáticamente el encargo de conducir el discurso. La imagen no sólo ilustra o describe, sino que enuncia, responde, completa, comenta, contradice, nombra lo que las palabras no pueden y revela lo que los personajes ocultan o se niegan a ver.

El *western* entró en su crepúsculo a partir del momento en el que el público empezó a comprender que la mitología podía no ser más que una mitomanía, y uno puede percibir en las profundas contradicciones que atraviesan

The Searchers el advenimiento de esta nueva conciencia. Pero el mérito principal del filme va bastante más allá del comentario político o la reorientación crítica del género, y se sitúa más bien, como siempre en Ford, a nivel de la imagen, la puesta en escena y la invención formal. En **The Searchers**, la imagen es elocuente, y sobre ella recae sistemáticamente el encargo de conducir el discurso. La imagen no sólo ilustra o describe, sino que enuncia, responde, completa, comenta, contradice, nombra lo que las palabras no pueden y revela lo que los personajes ocultan o se niegan a ver (el amor entre Martha y Ethan). Pero Ford, que conoce la potencia de la imagen, sabe producirla también por su ausencia, ya sea para instruir su necesidad (Debbie) o para preservar la inocencia de la mirada (los cadáveres en el granero, los disparos en los ojos del cadáver del indio, el descabello de Scar).

Lo cual nos lleva de vuelta a los segundos iniciales del filme, que dejamos más arriba pendientes. Según varios analistas del filme, el plano con el que arranca la película designa la oposición entre la civilización (expresada por el marco de la puerta, la casa, la mujer) y la naturaleza, imponente pero salvaje (Monument Valley). Otros han resaltado que allí donde los exteriores son luminosos pero amenazantes, los interiores son oscuros pero cálidos y seguros (una suerte de retorno al vientre materno). Y otros han visto en el uso del marco un homenaje a los grandes paisajistas que, de Cole a Remington o Miller, precedieron a los cineastas en la construcción del imaginario moderno del *Far West*. Estas lecturas, como tantas otras, no carecen de interés, pero me parece que pasan por alto un elemento fundamental: el movimiento, la manera cómo accedemos a la luz. Recordemos que la secuencia de créditos tiene por fondo la imagen de una pared (más allá de la cual no podemos ver nada), que a la pared sucede una pantalla negra (que nos impide ver del todo), y sólo empezamos realmente a ver más allá de la pantalla cuando surge el primer haz de luz. Todo está en ese instante, en el que todavía no hemos visto nada y nada conocemos de lo que nos espera, y todo está en distinguir qué filma Ford y a partir de ahí decidir qué vemos: un personaje femenino que abre una puerta o una mujer que recorre un telón, una localidad o un paisaje, la naturaleza o un decorado, una historia o un cuento, un mito o una mitología... ¿Una pista? Ford admiraba a Renoir.

Cine de montaña hecho en Ecuador

HAY YA UNA PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS DE MONTAÑA Y AVENTURA REALIZADAS EN ECUADOR. EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL QUITO CINE MONTAÑA SE PRESENTARON NUEVE DE ELLAS. CUATRO RESULTARON PREMIADAS Y SERÁN PRESENTADAS ESTE MES DE ENERO EN OCHOYMEDIO.

Por Rafael Barriga

Cine Benalcázar a reventar. Es la final del concurso de películas ecuatorianas del festival Quito Cine Montaña. Amantes de los deportes de aventura y del cine de calidad se reúnen para ver la producción local. El festival, que se hace desde hace ya siete años en OCHOYMEDIO, ahora promociona a las cintas que, precisamente influenciadas en su programación, ahora se producen aquí.

Asisto como jurado, con el fin de premiar a las tres mejores de las nueve películas finalistas. Los trabajos se suceden uno tras otro. Cada filme es trabajado y bien realizado. Casi todos podrían participar en cualquier festival del mundo, incluyendo el famoso festival de Banff, en Canadá, cuya programación ha sido la base de todas las ediciones de Quito Cine Montaña. Llega el momento de la deliberación, entre nosotros hay acuerdo unánime: premiaremos a tres películas muy distintas entre sí. Las tres fuertes, entretenidas y emocionantes.

El primer premio fue para **Adaptación**, una brevísima película de solo 3 minutos, realizada por los muchachos de Afuera producciones. La crónica de una escaladora cuencana y su proeza de escalar lo que parece ser una complicadísima roca es todo un ejercicio de montaje. Con varias cámaras, algunas de ellas suspendidas de poleas y cables, con apenas una narración en off que describe las sensaciones, **Adaptación** tiene vértigo, nervio y pulso.

Enrokate, de enrokate.org, que ganó el segundo premio, combina aventura con his-

toria: un grupo de ciclistas hace su propio homenaje a los cien años del ferrocarril en el Ecuador y recorre los 446 kilómetros de vía férrea que separan a Durán, en la provincia del Guayas, hasta la estación de Chimbacalle en Quito. La película logra adaptarse a los varios propósitos de la gira ciclista: hablar de deporte, narrar las extremas aventuras y las noches de pérdida y frío, mostrar la belleza portentosa del paisaje, crear un clima humano, de valentía y temor, frente a la adversidad y el triunfo.

Isabel Dávalos, experimentada realizadora, se va esta vez al campo, a la enorme hacienda El tambo, para realizar su filme **Achachai, El tambo grande**, ganadora del tercer lugar de la competencia. La película encanta porque, en esta noche en que vemos filmes de alta montaña y adrenalina de deporte extremo, Dávalos nos dice que el tradicional rodeo para recoger el ganado, que se viene practicando por siglos en los Andes, es toda una aventura de principio a fin, y guarda en su práctica, toda una cultura de montaña indígena y mestiza. La narración no está exenta de comentario social: por breves horas patronos y campesinos están al mismo nivel en la escala del trabajo. Todos trabajan igual en el rodeo. Y una vez terminado este, todos celebran juntos y por igual. La cámara en mano de Dávalos logra una intimidad natural que dota de gran tensión al evento, aunque deja de proveer las grandes y seguramente hermosas vistas andinas que una fotografía más profesional hubiera brindado.

El público aplaude cada película. Algunos realizadores han traído barra propia. Hay una votación para el premio del público. Esta recae en **Inbicible**, un video que, en cuatro diferentes locaciones, presenta las acrobacias y sentires de cuatro ciclistas de montaña arriesgados y entregados a su instrumento. En la premiación todos lucen complacidos. Nadie ha sido derrotado. En el camino a casa pienso en la importancia de haber creado, hace ya tantos años, con el liderazgo de gente como José Nicolás Vélez, el festival de montaña. No me cabe duda que es gracias a este festival, a la magia de su programación, al punto de encuentro que origina, que estas animosas y vertiginosas películas existen.

Adaptación, mejor película ecuatoriana de montaña y aventura. Foto de Daniel Carrión, cortesía de Afuera producciones.

Desde el interior del surf, el bodyboard y el skate

DURANTE CUATRO DÍAS, GUAYAQUIL, QUITO Y MANTA VERÁN EL FESTIVAL DE LAS TABLAS, LA MUESTRA AUDIOVISUAL SOBRE EL ESTILO DE VIDA QUE LLEVAN QUIENES PRACTICAN EL SURF, EL BODYBOARD Y EL SKATE, EN NUESTRO PAÍS.

Por Jorge Rodríguez Guerra

Los códigos y motivaciones que se desarrollan alrededor de estos deportes considerados como extremos se develarán en este festival. Es la primera vez que en el Ecuador se expone un festival de esta naturaleza. Antes existieron esfuerzos independientes y aislados en estas ciudades. Hoy, todo un festival es ofrecido.

Los documentales fueron realizados totalmente por productores y directores ecuatorianos que han buscado un modo de transmitir a su sociedad una visión más acorde con la realidad de quienes han hecho de estos deportes su forma de vida. "Es una manera de mostrar a todos que los que hemos escogido este camino que no estamos locos, ni somos antisociales, sino que es parte de nuestras expresiones de vida" dice Manuel Soriano, quien dirigió y produjo el cortometra-

je **Watter Community**. El filme muestra la vida de un grupo de surfistas guayaquileños, las relaciones que se tejen con su entorno y la importancia que tiene este deporte en sus vidas, de tal manera que altera lo que el ciudadano común podría considerar como bienestar. Para quienes forman parte activa de este mundo *underground*, este estilo de vida va más allá de la simple práctica de un deporte considerado extremo; sino que, dentro de su desarrollo, se mezclan el arte y la cultura: música, fotografía, escritura, video, malabarismo, entre otros, son habilidades que se desarrollan periféricamente a la práctica netamente deportiva.

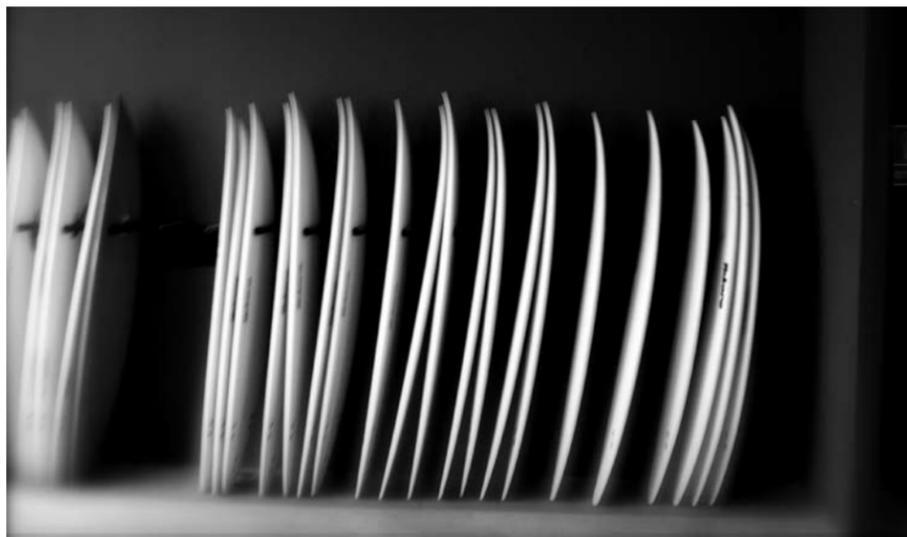
La muestra cinematográfica exhibirá cómo se desarrollan estos mundos paralelos del surf, bodyboard y skate, porque en su base tienen mucho en común, aunque son considerados deportes diferentes. Según Soriano "lo importante es que estamos mostrando que, en general, la sociedad tiene una idea equivocada de lo que hacemos. Hay un cúmulo de experiencias y de situaciones que hacen que amemos lo que hacemos. Nos relacionamos con nuestro entorno; en el caso del surf nos hacemos prácticamente comuneros de las poblaciones que visitamos periódicamente; la gente nos conoce y nos quiere, somos para ellos una fuente de ingresos, movemos la economía de estas localidades, a parte somos guardianes de las playas a donde vamos y hasta nos ha tocado hacer de salvavidas muchas veces...". En Quito existe un importante

movimiento alrededor del skate, así como en Manta del bodyboard.

Los filmes a ser exhibidos son: **Watter Community** e **Instrumentos**, de Manuel Soriano (Guayaquil), sobre surf. **La culpa es mía**, de David Holguín (Quito), sobre skate. **Ecuador Versión 1** e **Insider**, de Xavier Aspiazú y Javier Borja (Guayaquil), sobre bodyboard, surf y skate. **Guayaquil Skateboard 1998-2006**, de Jorge Baldeón (Guayaquil), sobre skate. **Pulso**, de Jhonny Montes (Manta), sobre bodyboard. **Eternal**

Sunday, de Paul Gamboa (Guayaquil), sobre surf.

La muestra promete mucha adrenalina, y la oportunidad de conocer desde cuándo y dónde se iniciaron todas estas modalidades, quiénes fueron los primeros, transiciones y nuevas generaciones, quiénes han formado parte del desarrollo de estas actividades, gente de la industria, saber un poco hacia dónde apuntan en cada una de sus actividades y para finalizar, el seguir promocionando que se continúe con este tipo de realizaciones.

Tablas esperando ser montadas. Filmes esperando ser vistos. Foto cortesía de Manuel Soriano.

De todo un poco

Perdido en mí: "Dual y despiadada". "Perdido en mí" es una banda de Rock de Quito que explora la música a través de distintas influencias musicales. En esta búsqueda nos propone un recorrido audiovisual junto a sus canciones, mientras el escenario estará lleno de imágenes interactivas, desarrollando así la obra titulada "Dual y despiadada" en donde las contradicciones de una relación se vuelven visibles. En concierto exclusivo y juvenil este sábado 30 de enero en la *matinée* de las 16:30.

Teatro: "Bing Bang". "Bing Bang" es una reflexión sobre los orígenes: el origen de los dioses y el origen de los hombres y sus obsesiones. Entre los dos polos de esta tensión cosmogónica, aparece un clown en un espacio y tiempo indefinidos. La obra es dirigida por Guido Navarro y actuada por Ramiro Aulestia Páez (1977). Este actor ecuatoriano ha participado en más de una decena de espectáculos y en diferentes festivales internacionales en Perú y Colombia. Actualmente es actor fundador del Colectivo Teatral El Derrumbe, en el que desarrolla varios proyectos. La obra tendrá una única función este mes en OCHOYMEDIO de Quito.

Filmes holandeses en temporada. Gracias a la Embajada de los Países Bajos en Ecuador presentamos una colección de seis filmes recientes. Dos de ellos fueron ya vistos (y con éxito) en el anterior festival Eurocine): **Duska** de Jos Stelling y **Cuatro elementos** de Jiska Rickels. Durante este mes se proyectarán también los filmes **Hannahanna** de Annemarie de Mond, **Eco-aventureros en Sudamérica** de Johan Nijenhuis, **Los grumetes** de Bontekoe de Klas de Jong y **El amor es todo** de Joram Lürsen (foto). El cine holandés ha ganado algunos de los principales premios del cine, como el Oscar y los Globos de oro, y ha participado con éxito en festivales internacionales. Es un permanente animador de las citas internacionales y uno de sus festivales, el de Rotterdam, es uno de los que más apoya a las cinematografías periféricas.

Animales heridos. Los desacuerdos y fatigas del amor y las historias hilvanadas por escritores catalanes, vecinos a su modo de encarar la existencia de los humanos, son los dos territorios más recorridos desde hace algunos años por Ventura Pons. **Animales heridos**, su obra de 2006 que apenas ahora se estrena en Ecuador, se adentra en campos de penumbra, con historias tristes y parejas incomunicadas, animales hambrientos de amor y sin embargo heridos de soledad, desgraciados hombres y mujeres que no aciertan a enderezar el rumbo de su vida sentimental. Víctimas unos de su propio patetismo, de la rutina otros o del azar, en cualquier caso todos se mueven en ese margen de errores propios que lleva a la frustración y a la negación de la felicidad. La cinta está protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón (foto) la rubicunda estrella española.

Cine social. Este mes presentamos, en Guayaquil y Manta, dos series de muestras de condumio social. La muestra "El rojo en la cruz" presenta películas sobre la solidaridad. Filmes como **Dolores Claiborne**, **El boxeador** y **Guerra y salud** se presentan. La muestra "Contra el miedo" presenta filmes sobre la importancia de la tolerancia. Películas como **Antes que anochezca** (foto), **Camino a casa** y **El color de los olivos** son parte de esta entrega.

PROGRAMACIÓN DE ENERO OCHOYMEDIO

Esta programación podría sufrir cambios de última hora

General: \$4.00

PRECIOS: Estudiantes y Personas con discapacidad: \$3.00

Tercera edad: \$2.00

SALA 1 La Floresta, 35mm y video digital

SALA 2 La Floresta, video digital

	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	Sábado	Domingo			
	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			
TODO JACQUES TATI	Playtime								20:30		16:00	20:30			20:30			20:30		18:30														
	Las vacaciones de M. Hulot							18:30			18:30			20:30			16:00	18:30																
	Día de fiesta								16:00					18:30			20:30		16:00															
	Trafic							20:30				18:30				20:30			20:30															
	Parade									16:00			20:30			18:30				21:15														
	Mi tío							16:00		18:30			18:30			16:30		16:00																
EL LENGUAJE DEL WESTERN	High Noon				20:45			16:30					16:30		21:15															20:00				
	The Searchers	21:15			17:00													19:00					16:30				21:00	19:00						
	The Wild Bunch		20:00		16:00						20:45				16:30									16:30		21:00								
	El tesoro de la Sierra Madre							16:00			16:30												16:30							21:00				
	The Magnificent Seven							21:15			16:30											16:30		21:00										
	Unforgiven			16:30										21:15						16:30					21:00									
	Butch Cassidy and Sundance Kid			21:15				16:00						16:30				16:30								16:30								
ESTRENOS Y NOVEDADES	Mejor que antes	19:00	20:30	19:00	20:45	19:00	20:45	19:00	20:00	20:00																								
	Lanzamiento Revista FOTOGRAMA																									19:00								
	En el valle de Elah				18:30	18:30	18:30	18:30		18:30	20:45		16:00																					
	Another Gay Movie																						20:30											
	Festival de las tablas																											20:30	20:30	20:30	20:30			
	7 cumbres: Ecuador sin límites							20:30	19:00	19:00	19:00																							
	Ganadores Quito Cine Montaña															16:30	18:30	18:30	19:00	18:30	16:30	19:00												
	El arriero																						16:00	16:00	16:00	18:30	16:00			16:00		16:00		
	Animales heridos																						18:30	18:30	18:30	16:00	20:45		16:00	18:30		18:30		
	Secuestro																						19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	16:30	19:00		
POLANSKI, EN EL LEGRO DEL DOLOR	El bebé de Rosemary					16:30						16:00				21:15							16:30							21:00				
	¿Qué?					16:30						16:30												21:00				16:30						
	Chinatown				16:00		16:30							16:00					21:00							21:00					16:30			
	Repulsión	16:30				21:15													16:30				21:00				16:30							
	Tess		16:30		19:30							16:30																					16:30	
ARTES ESCÉNICAS	Bing Bang (teatro)																					20:30												
	Exodosdesexodos (teatro)																									20:30								
	Perdido en mi (Rock)																														16:30			
CINE HOLANDÉS	Eco-aventureros en Sudamérica											19:00				16:30																		
	Duska											21:15	19:00																					
	4 elementos													19:00											16:30									
	Hannahanna													21:15	19:00																			
	El amor es todo														21:15		19:00																	
FATIH AKIN (reprise)	En la tormenta										20:30					19:00																		
	Al otro lado	20:45	20:45	18:30																														
	Cruzando el puente	18:30		16:00																														
	Contra la pared	16:00	18:30																															
	Corto y con filo			20:45																														
En julio		16:00																																

⦿ : Formatos digitales.

⚙ : 35 mm.

PROGRAMACIÓN DE ENERO

Esta programación podría sufrir cambios de última hora

	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	Sábado	Domingo		
	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		
TODO JACQUES TATI	Playtime	19:30					19:30													16:30	19:10	20:30								16:30			
	Las vacaciones de M. Hulot		17:00					19:30		19:30										19:10			18:30			16:30							
	Día de fiesta			19:30				17:00		17:00										21:15				16:00			21:15						
	Trafic		19:30				17:00															16:30	16:30		20:30								
	Parade	17:00																				21:30	21:30					16:30					
	Mi tío		17:00																					16:00	18:30								
ESTRENOS - PROGRAMACIÓN EDUCATIVA	Mejor que antes													19:30	19:30	19:30	19:30										19:30	19:10	19:10	21:00	16:30		
	Sara la espantapájaros							19:10	11:00	16:00	16:00										17:00	17:00	11:00	11:00							11:00		
	Irina Palm												16:30	21:00	21:30	21:30	16:30	21:30															
	Lanzamiento Revista FOTOGRAMA												19:00															19:00					
	Ambulart Cortos														16:30	16:30																	
	Festival de las tablas														19:10	19:10	19:10	19:10				19:10	19:10	19:10	19:10								
	El circo musicalizado *																													17:00			
	La heladería																											21:15		19:10			
	Los tres reyes magos (Ramona infantil)		11:00	11:00																													
	Cine Club de Portoviejo									19:30							19:30							19:30						19:30			
	Una novela llamada realidad (teatro)									19:30																							
Cine Club Memoria Ciudadana						19:10															19:10												
El Harem (teatro)																													19:30	19:30			
CONTRA EL MIEDO	Antes que anochezca	16:30	20:30																									17:00					
	Camino a casa	21:15																															
	Dolores Claiborne		20:30																														
	El Color de los olivos			16:00																													
CINEMATECA AFRICANA	Los combatientes africanos antes de la guerra					16:00																											
	Cartas campesinas								18:30																								
	Fad, Jal									18:30																							
CINE DE CULTO	Teniente corrupto							16:30																									
	Foxy Brown			18:30										17:00																			
	Repo Man		18:30																														
	Shadows	19:10	16:00												17:00																		
EL ROJO EN LA CRUZ	Voten por mí							21:15																									
	Guerra y salud								20:30																								
	El boxeador					21:15																											
	El abolicionista									20:30																							

Ⓞ : Formatos digitales.
 ☆ : 35 mm.

■ Funciones a realizarse en la sala Héctor Moreano de la comunidad científica de Manabí (Av. Manabí y Cicerón Robles, Portoviejo)

(*) Función musicalizada por la Orquesta Sinfónica del Guasmo