

Ocho y medio

el cine de La Floresta

143
noviembre-diciembre
2019

Un gato tiene 7 vidas, el cine tiene 8½

SCORSESE y su historia del cine

Fotograma de *El irlandés* (Martin Scorsese, 2019)

Por Daniel Nehm

“El cine está muerto. El cine con el que crecí y el cual sigo haciendo, ya no existe.”
(Martin Scorsese)

No, el cine no está muerto, y nunca morirá, Martin. Frente a los superhéroes y antihéroes, omnipresentes en los parques de atracciones llamados cine, cuyo único super-poder reside en transformar al espectador en zombie, resistimos, resistiremos, inventándonos junto contigo estrategias de supervivencia. Creemos en el

fuego del cine, un cine inventivo, deslumbrante, un cine que no te deja soñar tranquilamente. Dibujamos, junto contigo, una historia del cine.

Nuestra muestra del mes es una historia del cine inspirada por el gran cinéfilo Martin Scorsese a través de los continentes, a través de los tiempos (desde 1903 hasta 2019), y a través de los géneros: western, film noir, ciencia ficción, musical, terror, realismo, neorrealismo, surrealismo, antirrealismo, hiperrealismo, realismo mágico, sucio, mafioso, gótico, erótico y muchos más.

Scorsese también amaría el documental *“Free radicals”* sobre la historia del cine experimental que presentamos el 3 de diciembre, exclusivamente en Ochoymedio. Esta historia paralela del cine, tal vez la verdadera historia del cine, es de gran importancia e influencia para el preservador e impulsor Scorsese, sensible al cine en todas sus formas. Con *“Free radicals”*, celebramos una nueva franja de programación llamada “territorios” que dedica un espacio mensual permanente al cine experimental. El cine nunca ha estado más vivo que estos días. Un gato tiene siete vidas. El cine tiene Ochoymedio.

Esta publicación bimensual, que presenta información y reflexión sobre la programación cultural de Ochoymedio, llega a ustedes gracias a la participación creativa y cultural de la Universidad de Las Américas.

“Ver pasar la historia con boleto de primera fila”

(Diego Petersen)

El periodismo busca la verdad y para ello cuenta con la palabra, el audio y la imagen. La base es la investigación y la contrastación. El fotoperiodismo cuenta relatos en imágenes y busca colocar en fotografías un discurso sobre la realidad que llame la atención de la sociedad. De esa manera acerca la reflexión a la opinión pública. Enfoques, encuadres, saturaciones son los términos que estos profesionales usan para hablarnos con un lenguaje sutil.

En la red de periodismo fotográfico nuestro lente está comprometido con la misma búsqueda de la verdad que desde el periodismo y el rigor profesional se impone a nuestra tarea. Renunciamos a distorsionar y manipular la imagen si no podemos mantener la integridad de nuestro entorno real.

UDLA Press Photo

CRÉDITOS:

Producción General: OCHOYMEDIO
Dirección Ejecutiva: Mariana Andrade
Gerente General: Patricio Andrade
Comité Editorial: Mariana Andrade, Orisel Castro, Johana Jiménez y Carlos Jijón.
Programación: Daniel Nehm
Diseño: Diego Terán Rojas
Asistente de Programación: Diana Terán (UDLA)
Asistente de Producción: Valeria Pilco (UDLA)
Operación: Santiago García, Trinidad Pólit, Gexio Márquez, Martha Rubio

COLABORADORES DE ESTA EDICIÓN:

Orisel Castro
 Docente de cine y documentalista
Johana Jiménez
 Docente de periodismo
Joce Deux
 Escritor y guionista
Camilo Luzuriaga
 Cineasta

Alexandra Cuesta
 Cineasta
Roberto Moreano
 Docente de periodismo
Santiago García
 Graduado de cine de la UDLA
Renata Puga
 Estudiante de periodismo de la UDLA

Carolina Rodríguez
 Estudiante de periodismo de la UDLA
Lenin Iza
 Estudiante de periodismo de la UDLA
Gabriela Alemán
 Escritora

Foto afiche Festival Equis

EQUIS, rasgando el velo

Por Orisel Castro

El 26 de noviembre se inaugura el primer festival de cine feminista en Ecuador. La película de apertura será *Female Pleasure*, como una declaración de principios de este proyecto para suscitar el diálogo, el cuestionamiento y el empoderamiento de las mujeres. Con “el placer femenino” se empezará a horadar el velo como sugiere el afiche, de modo que comencemos a ver y a respirar un aire menos viciado de prejuicios.

El cine tiene la capacidad de hacer pensar, de crear reflejos y hacer visibles las estructuras, las dinámicas y, a menudo, el absurdo en el funcionamiento de las sociedades y en el comportamiento humano. Por eso EQUIS se construye como un espacio que propicia la reflexión alrededor de las ideas feministas y que cuenta con voces diversas, dentro de la pantalla y afuera, con actividades paralelas como el taller de escritura, la exhibición de fotos de mujeres en el cine sudamericano, además de los conversatorios y discusiones sobre las películas y las temáticas. Foros sobre relaciones tóxicas, sobre feminismo indígena, sobre cine comunitario, sobre los cuerpos, el feminicidio o el derecho a decidir, abrirán el debate y el horizonte en temas tan necesarios y urgentes para desestigmatizar la lucha que nos concierne a todos.

El primer paso es ver, notar el velo.

Así que el centro del festival está en la programación que se despliega como un abanico de miradas sobre las mujeres y, especialmente, de las mujeres sobre sí mismas, a partir de tres ejes temáticos que agrupan los filmes. “Poner el cuerpo”, “Amiga date cuenta” y “Puño arriba” son las secciones que se articulan como pasos de una marcha hacia la liberación: vivirlo, notarlo y tomar acción.

Las miradas son tan diversas como los cuerpos que describen y hacen que esta propuesta pueda atraer a un público heterogéneo al que sacudir de sentido común.

El cine deliberadamente activista y militante expone las injusticias, acompaña las batallas de sus protagonistas, y reparte empatía para llamar a la acción. Películas como *Que sea ley*, de Argentina o *Chega de fu fu* de Brasil, transparentan las problemáticas y buscan la identificación con esos personajes fuertes que denuncian y luchan. *Mujeres en la mina*

y *Kusama* visibilizan la misma pelea desde trincheras distintas: pero tanto obreras en Bolivia como una artista japonesa tienen que enfrentarse a un sistema que oprime y limita. Otras propuestas documentales apuestan a un lenguaje menos directo y más sutil.

La exploración de la forma deviene una parte esencial de la rebelión ante lo imperante y lo establecido.

La debutante Silvia Maria Esteve lo demuestra en una memorable intimidad de su trabajo con el metraje encontrado, la historia familiar y la autorrepresentación. Silvia nos hace participar en las discusiones fraternas, en los recuerdos y la perturbadora observación de la madre y su descubrimiento. Es una película que deja impresiones en la retina y nos envuelve con la distancia que tiene que tomar una hija para mirar su historia personal.

Cortometrajes como *Segundo saque*, *Mom Jeans* o *Ni sí ni no*, de jóvenes directoras ecuatorianas, ponen también el ojo en la relación madre/hija y la forma en que se reproducen los patrones o entran en conflicto. La mirada de las realizadoras se detiene en pequeños gestos para dar cuenta de grandes problemas.

La sensibilidad femenina se muestra particular y queda en evidencia la necesidad de ver más películas hechas por mujeres. Que excedamos el papel de objetos mirados por los hombres.

La ficción sobre el acoso, los prejuicios que llevan al silencio o la violencia se vuelve más personal con expresiones mínimas de quienes lo han experimentado de una forma u otra en carne propia. Por eso *Working Woman* de la israelí Michal Aviad destila momentos de verdad en un relato que hemos escuchado más veces que las que deberíamos.

Hay que abrir el empaque de lo que se nos vende como libertad, como justicia, como sistema adecuado y eficaz.

Hay que mirar adentro y desmontar todo lo que conocemos y el cine, una vez más, nos deja abrir esa ventana, rasgar el velo y empezar a mirar de forma diferente.

Foto: Renata Puga

Estefanía Arregui

“El feminismo es la vía para mejorar el mundo”

Por Renata Puga

Estefanía Arregui es una gestora cultural que ha decidido cambiar al mundo con una poderosa combinación: cine y feminismo. Ahora su trayectoria da un enorme paso gracias a su participación en festivales de cine como Cannes, La Orquídea (2018), Take One Action!, EDOC, entre otros. Junto a su socia, Virginia Sotomayor, son las fundadoras de Equis el primer festival de cine feminista en el Ecuador que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Con una sonrisa en el rostro, Estefanía confiesa “fue un reto porque así como nos topamos con barreras, también hay personas e instituciones que creen lo mismo que nosotras: el feminismo va a cambiar el mundo”.

“Darte cuenta que eres feminista es solo ponerle una etiqueta porque puedes no ponértela e igualmente llevar una vida feminista”.

¿Qué significa para ti el feminismo como una filosofía de vida?

Es una forma de vivir tanto en espacios públicos como privados. Ser mujer y crecer en este mundo te empuja al feminismo (dice

mientras sus ojos miran al techo y trata de encontrar las palabras adecuadas). Creo que depende mucho de la familia, yo crecí en un lugar - por suerte - ateo y recibí educación en un colegio que también lo era, para mí el ateísmo es muy importante.

Tuve figuras materna y paterna que siempre me impulsaron a buscar autonomía e independencia. Me parece que eso se refleja en la seguridad que tengo en mí misma y eventualmente que me identifique con lo que significa el feminismo. Entonces, yo creo que lo que nos pasa a casi todas las feministas es que primero somos algo y luego nos identificamos como eso, es decir, darte cuenta que eres feminista es solo ponerle una etiqueta porque puedes no ponértela, e igualmente llevar una vida feminista.

¿Qué opinas sobre la producción de cine feminista en el Ecuador?

Yo creo que está empezando a crearse un cine feminista. Tenemos muchos cortometrajes ecuatorianos que sí lo son y están hechos por personas recién graduadas de la universidad o que siguen estudiando, lo quiere decir que las nuevas generaciones sí lo están haciendo.

Creo que aunque hay mujeres cineastas y feministas sus historias aún no lo son. Todo es un proceso de aprendizaje y justamente en el festival vamos a hablar de la posición de las mujeres en el cine ecuatoriano, el tipo de discrimina-

ciones que han sufrido para llegar hasta donde han llegado y la solución que plantean frente a este problema de desigualdad de género. Es bastante interesante ver que los directores de todas las escuelas de cine de Quito y Guayaquil son hombres y lo mismo sucede en Instituto de Cine y Creación Audiovisual, donde solo una mujer en la toda la historia de esta institución ha tenido este puesto.

¿De qué manera crees que Equis aporta en el planteamiento de roles de género en la sociedad ecuatoriana?

Nosotras creemos que el cine es una herramienta espectacular para generar empatía, es decir, tú ves una película y eso que te están contando te llega de una manera distinta a diferencia de cuando lees un libro o alguien te lo cuenta. Es por eso que decidimos usar esta herramienta para contar estas historias de violencia de género, empoderamiento de la mujer, liderazgo y todos estos temas feministas. Hemos creado un lugar que te va a mostrar principios feministas y desigualdades pero de una manera entretenida. Si aprendes jugando, aprendes mejor.

Vamos a crear una conversación para los asistentes que vayan a ver las películas, porque muchas veces sales de una película que te impacta y no sabes qué hacer con esa información. Brindaremos ese espacio, que no es únicamente para feministas, donde se puede dialogar al respecto y contestar preguntas. Si estás indecisa y tienes la duda de qué es realmente el feminismo, puedes ir y enterarte.

¿En qué medida ha contribuido tu experiencia en otros festivales de cine que promueven un cambio social positivo, como es Take one action! en Edimburgo?

Gracias a que hemos trabajado en otros festivales, sabemos que el cine puede ayudar a cambiar mentes y empoderarse. El festival Take one action!, que se realiza en Escocia, es un lindo ejemplo de eso. Básicamente tú ves la película y después actúas. La directora de este evento es una mujer muy feminista y vive muy apegada a sus principios. Con ella aprendí que va más allá de simplemente organizar un festival de cine sino que realmente ese proyecto responda a los principios que estás tratando de promover y creo que con mi socia hemos hecho eso.

“Si es que estás mostrando personajes estereotipados, mujeres que su rol en la vida es casarse y nada más, el típico macho y la chica que necesita ser salvada, estás alimentando una idea de sociedad que debería ser penalizada”.

Dedicado a la película de Enchufe TV

Por Camilo Luzuriaga

La cantidad de votos para una función pública, el número de ejemplares vendidos de un *best seller*, la cantidad de entradas para ver un filme, el número de reproducciones, suscriptores, “amigos” y *likes* en las redes sociales, dan cuenta de un nuevo poder de convocatoria de miles de millones de *youtubers* que “suben” contenidos al internet todos los días, a toda hora: miles de horas de nuevo contenido por minuto.

En 2017, el número de canales en YouTube superó los 1.000 millones. Es decir, un canal de difusión por cada siete habitantes del planeta. La inmensa mayoría de los titulares o “propietarios” de estos canales son jóvenes y niños que se dirigen a su público, constituido por lo general por su familia, su comunidad o grupo de amigos. Y siempre, casi siempre, también por anónimos seguidores de las redes del mundo entero.

Casi todos son chicos que hablan a la cámara reflexionan sobre algún comportamiento social, representando ellos mismos la situación que comentan, conforme al modelo inaugurado por el chileno Germán Garmendía en 2011, desde su canal *Hola soy Germán*, el número siete de convocatoria en el mundo y el primero en habla hispana.

La película de EnchufeTV

A fines de aquel año, motivados por la avidez de entrar en el circuito profesional tan pronto acabaron sus estudios en INCINE –Instituto de Cine y Actuación–, para saltarse los tediosos concursos por fondos estatales, los prolongados ciclos de desarrollo de proyectos de largometrajes y su difícil financiamiento, y luego de haber sido negados por algunos canales de televisión para emitir la serie que ya estaba en camino, cinco estudiantes de INCINE emprendieron la producción y difusión de lo que llamaron “*sketches*”: cortos de ficción breves que subieron semanalmente –y desde entonces– a su canal de Youtube.

“Hemos hecho al revés. Primero hemos conquistado una audiencia, ahora vamos a hacer películas para que las vean desde las butacas de cine [...] porque es más fácil empezar construyendo bien un arco dramático de 3 minutos, para después poder construir bien uno de 100 minutos, que corresponde a un largometraje”.

Dijo entonces Jorge Ulloa, fundador de EnchufeTV y director de *Dedicada a mi ex*. Les ha tomado ocho años cumplir con su objetivo.

Una semana después de su estreno en México –el país de mayor convocatoria de EnchufeTV–, y a día seguido de estrenarse en Colombia y Perú –los países que siguen en el ranking de convocatoria del canal– se estrena en Ecuador *Dedicada a mi ex*, la tan esperada “película de EnchufeTV”, como la llaman sus fans.

perarla. Entonces, siguiendo la forma de la historia de amor, el tan esperado suceso de “chico conoce chica” es ridiculizado con el encuentro –imposible de creer y “*face to face*”– en hiper cámara lenta que, de pronto, justo en el instante de un leve roce de labios entre Ariel y Felicia (Nataly Valencia, ícono de Enchufe), cambia bruscamente a cámara ultra rápida que rompe el encanto del potencial romance, para disfrute de toda la audiencia que se ha instalado ya, y plenamente, en los códigos expresivos.

mismo. Y, para colmo, ya una vez terminados los créditos de cola, el filme parodia las sagas de Hollywood que prometen al espectador una segunda entrega, cosa que Jorge Ulloa no hará, porque su filme es una farsa.

A gran distancia de la farsa costumbrista tan popular en Ecuador –con la producción de TCtelevisión como modelo–, la farsa de Ulloa –¿cómo llamarla? ¿farsa cinematográfica?– adquiere un grado de sofisticación y exquisitez, como si de dominar una forma se tratara, de llegar a una

cúspide difícil de superar y, por tanto, especie de final de un camino abierto hace ocho años: el camino de la construcción de una forma de lenguaje que parte de una tradición local para convertirse en expresión que se dirige a una generación de niños y adolescentes que crecieron con EnchufeTV, identificados con su incesante incorrección respecto de la cultura y sociedad ecuatorianas. En los sketches las abuelas son desalmadas, las madres maltratan a sus hijos, los niños disparan a los adultos, los novios son infieles, los padres lanzan a los hijos por los aires, los profesores abusan de los estudiantes, los niños matan a sus mascotas, el sistema educativo es fascista, la ley es injusta, las convenciones sociales son huecas y el racismo impera, igual que el machismo. Al negar que existe la corrección en el comportamiento social, la farsa se burla del discurso correcto de la inclusión, de los respetos y derechos: el discurso del poder que se instaló en el país hace diez años.

Foto: Raúl Santana y Natalia Valencia en el rodaje de *Dedicada a mi ex* (Jorge Ulloa, 2019)

Fiel al gusto que cautivó a su audiencia, la película sostiene y maximiza todas las claves y guiños de lenguaje que el colectivo de cineastas desarrolló durante ocho años de programación sostenida: el estilo de EnchufeTV, parodia desparpajada de todos los poderes, incluido el poder de los padres, de las iglesias, de la educación, de las instituciones del Estado, del discurso correcto, de la inclusión, de los respetos y derechos. Y, sobre todo, parodia del poder de los medios de comunicación y del cine, del todopoderoso cine de Hollywood.

Parodia de comedia romántica

Desde el título de la película se parodia. –*Dedicada a mi ex*– el filme parodia el género de cine del cual se burla: la historia de amor en clave de “ja”, o comedia romántica, como la llama su director. Como la parodia funciona por copia, la película cumple con empezar presentando a alguien que padece de falta de amor, el personaje que interpreta el super actor Raúl Santana: un personaje a todas luces ridículo, necio y ciego, incapaz de ver lo que todos –parodia del enamoramiento–, su ex ya no quiere saber nada más de él, nunca más. Como en la comedia, Ariel es un personaje discapacitado para la lucha, para conseguir su objetivo de recu-

Lo que viene después es el romance, que en la película es la tan esperada posibilidad que la ridiculez del protagonista amenaza con destruir en cada momento y que, sin embargo, fiel al género parodiado. El final del filme entrega al espectador a borbotones: el amor lo puede todo, incluso la renuncia a sí

Y, como cineastas que son, en su tenaz lucha por conquistar un espacio real de convocatoria a un público que no pertenece al cine ecuatoriano y latinoamericano, Touché Films se burla, ante todo, del cine de Hollywood, de su verdadero y sólido imperio sobre los espectadores del mundo.

Foto: Erika Russo y Jorge Ulloa en el rodaje de *Dedicada a mi ex* (2019)

El cineasta que habita en su propia patria

Martin Scorsese: lo imagino pequeño, lentes de marco grueso, cabello poblado de canas y con lengua afilada. Lanza palabras como balas, una tras otra. Mente brillante, con pocas dudas, al menos visibles. El cineasta de Queens (Nueva York, Estados Unidos), nació en 1942. Rápido para hablar, rápido para resolver, rápido para poner la cámara en el lugar adecuado. La energía, el temperamento, la construcción del ego, condiciona al instinto, perfecciona el lenguaje.

Y Scorsese transita en esa geografía con la punta de los pies.

El cine es un lenguaje, por lo tanto, como dijo Víctor Erice, un lugar donde vivir, una patria sin límites.

Laurent Tirard lo entrevistó en 1997 y una de sus impresiones la retrató en su libro "Lecturas de cine". Laurent menciona que hay directores que son técnicos y otros que son grandes contadores de historias. Scorsese es las dos cosas.

El cineasta dio una conferencia en la universidad de Columbia y dictaminó que lo primero que se debe hacer es entender qué decir, no qué contar. Qué hay detrás de ese eje anecdótico que sustenta la estructura del filme, narrativamente. Y luego, cómo contar eso que está en papel, con la cámara. Aunque parezcan cuestionamientos de quien se aproxima a ese lenguaje por primera vez, a esa patria que es el cine, él lo maneja con la profundidad que se espera de alguien que ha hecho del cine su hogar. Por eso, seguramente, su crítica a las películas de superhéroes de Marvel y DC Comics, arrancándolas de las garras del cine y aterrizándolas a un parque de diversiones. Esta declaración causó múltiples opiniones a favor del pensamiento del cineasta, y muchas otras, en contra.

Scorsese no desdeña este entretenimiento, pero lo asimila con sinceridad. ¿Qué es el cine? Al final es una postura ética sobre la profesión.

En estos tiempos banales, lo personal queda en otro lado, lo comercial, lo correcto para las ventas, entra en la esfera del entretenimiento, de la industria. El cineasta de Queens, que quiso ser sacerdote pero se desvió, por suerte, convivió con el cine que aborda temas personales y cuestionamientos de coyuntura. Este cine se difuminó en los 80. La renovación conservadora de Reagan hizo mella, no solo en lo social y político, sino también en lo cultural. De ahí el desencanto y el escudo de ciertos cineastas que obedecieron a su propia voz, la mirada, el arte y la predisposición de moverse en este lenguaje con total libertad para poner la cámara donde cuestiona.

Scorsese también diferencia dos aspectos, escindidos con bisturí quirúrgico. El ente bicéfalo: director, quien interpreta el guion y el cineasta que toma ese guion y no lo convierte en imágenes, sino que se apodera de su esencia y genera su propia visión dentro de este espectro vivencial que se convierte en la película.

El cineasta cuenta lo que quiere contar, lo que debe contar, sin consensos. Salir de la apariencia, de la fórmula del éxito, e inmiscuirse en la neurosis del constructor de puentes.

Los neuróticos son ángeles que quieren disparar

Dentro de esta neurosis, el abordar técnico es distinto en los cineastas. Para Scorsese es imposible ir al set sin saber con antelación qué planos va a rodar. El control (que es una quimera) se lo plantea en su cabeza, en esa fantasía que puede condensarse en la realidad. Él entra a locación con el guion (que no es un limitante, es un instrumento interpretativo) y con los planos diseñados. La magia corre por su cuenta.

Scorsese deja que el margen de la tensión entre saber a ciencia cierta qué hacer y dudar, sea una herramienta que potencie la puesta.

El conflicto no solo sucede en la pantalla o en la historia. El cine ocurre en ese instante donde se decide cambiar todo, porque la naturaleza del filme fluye hacia otro cauce. Él entiende que la flexibilidad y la escucha son primordiales.

El director de *Taxi Driver*, *The King of comedy* (Referentes del famoso *Joker* de Todd Phillips, una pálida reinterpretación de estos personajes con siquis profundas y heridas), *La última tentación de Cristo* y *Goodfellas*, encarna la voz de una época. Además cuestiona el sistema, golpea contra la frustración, pone en duda la fe, a la historia bíblica, ahonda en la trémula condición humana, se obsesiona con la mixtura italoamericana, la migración irlandesa y se deja seducir por el cine de gánster para romper nuevamente con el sistema, cuestionarlo, ponerlo al filo de la navaja.

¿Dónde estamos, en qué sitio, en el de los buenos o los malos? No estamos en ningún lugar, somos la osamenta que construyó el ambiente.

Habitamos ese fragmento designado por la naturaleza social. Donde nació, me construye. Seré eso que necesito ser para conquistar las calles. La ambición-obsesión también es un tema recurrente del cineasta.

El lenguaje, la lengua, la saliva "Eloi, Eloi, lama sabactani"

La última tentación de Cristo fue censurada (como ocurrió con *Trainspotting* y quién sabe qué otras cintas) en este pequeño país mojigato. Las cosas han cambiado, aparentemente, pero si hay censura sobre un tema como dios, la religión, y concretamente, la fe, fácilmente se entiende que el relato catapultará a instancias mayores el concepto del cineasta.

Esta es una de las películas de culto de Scorsese. La interpretación de Willem Dafoe como Cristo, un cristo humano, "demasiado humano", trasciende el estereotipo bíblico que Hollywood permeó cómodamente en el espectador. El director como un torbellino descarta esa estampa judeocristina y lo vuelve mísero, temeroso, reprimido, deseoso, y así lo convierte en un ser errado y bello, unido en la posibilidad.

"Are you talking to me?"

Taxi Driver es el discurrir de Travis Bickle (Robert de Niro), un excombatiente de la guerra de Vietnam, en las calles de Nueva York. Él encalla en otra guerra silenciosa. Travis encuentra trabajo como taxista nocturno, padece de insomnio. Entonces esa guerra se vuelve visible, visceral. Sin explicaciones tontas (como ocurre en el *Joker*, perdonen por mi renuencia a este filme). El narrador – protagonista es por quien vemos la violencia que se oculta en las calles, en la noche, en esa cinematografía de rasgos expresionistas.

¿Quién no ha llegado de una guerra? Travis no ha dejado de empuñar su arma.

El sinsentido de la vida cobra significado y Travis, quien hará lo necesario para alcanzar este significado, gasta neumáticos buscando esa razón que lo hará único. Será quien limpie la decadencia, pero también el demonio que habita en él nos apuñala. Somos todos ese Travis, somos todos ese ser que no ha sanado y que cambia una guerra por otra para sentirse vivo.

"Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser un gánster"

Goodfellas es uno de los primeros filmes que vi de Scorsese. Me maravilló, quizás porque viví en mi infancia en las calles Macote y Argentina en Guayaquil, donde desde la ventana veía pandilleros blandir puñales para pelear por territorio. Alguna vez, en mi cabeza pensé en ser uno de ellos. Supongo que por ese recuerdo me hizo eco la película. Es que no hay opciones en lugares donde la migración, la pobreza, la falta de educación amplía las secuelas que luego el propio sistema quiere

erradicar desde la superficie. Es como arrancar los frutos podridos pero dejar el árbol torcido que siga irrumpiendo.

Los frutos podridos son la secuela. En este caso Henry Hills (Ray Liotta), quien con esa voz en *off* que tanto jode al “monje” del guion Robert Mackee, devela los pensamientos de este irlandés que vive entre italoamericanos y se configura su necesidad de ser un pez en esta pecera criminal. El tiempo, la ambición, la traición, determinan el descenso de los buenos muchachos. Y ahí la ironía: son buenos muchachos que nacieron en un lugar podrido. Y el árbol sigue y sigue creciendo.

“Todo rey necesita una reina, Rita. Yo quiero que seas mía.”

Rupert Pupking (Robert de Niro), es ese personaje patético que busca sin medir consecuencia, su propio escenario. Ser alguien en un mundo donde todos buscan el mismo anzuelo. La obsesión que es inoculada desde el nacimiento. Entonces quién es “El rey de la comedia”. ¿Cuál es la comedia? ¿Nos reiremos al final?

Aunque Scorsese maneja el filme en código de humor, nos hace soportar una sonrisa amarga mientras Pupking, apellido que nadie sabe

pronunciar, nos mira desde el espejo. El mentor se vuelve el enemigo. El sitio donde quiere descansar se transforma en el útero que rechaza insaciablemente cada intento.

Scorsese se vuelca al lado del perdedor y lo hace ganar. ¿Pero qué gana? Una vez que Rupert llega donde quiso estar, él es feliz, esa felicidad tonta del marketing y la publicidad. Del éxito impuesto, sugerido y lejano. Los espectadores ven como un rey sin corona se otorga así mismo un trono de oropel. Su brillo se apaga. Solo es interesante en la obsesión, en la imposibilidad.

No spoiler

La obra maestra de Scorsese como la nombran en distintos artículos de cine, es la reunión de amigos, buenos muchachos: Joe Pesci, Al Pacino, Robert de Niro y Martin Scorsese. El irlandés (The Irishman) puede ser el final de sus filmes de gánsters. Costó cerca de 150 millones de dólares. Ninguna empresa quiso hacerse cargo de esta producción, pero Netflix, que está acaparando el mercado, se arriesgó. La produjo y se encargó de su distribución y exhibición cuyo es-

treno será a finales de noviembre. Este filme basado en el libro de Charles Brant *I Heard you paid houses* y adaptado por el guionista Steven Zaillian, quien ya colaboró con Scorsese en *Gangs of New York*, tiene una duración de tres horas y media y está dividido en tres partes. Cuenta la historia de Frank Sheeran (Robert de Niro), un veterano que rememora su trayecto criminal hasta el ocaso de su vida. En este periplo se desarrolla también la historia de Estados Unidos, atravesada por el mundo delictivo como cimiento de hitos históricos que construyen esta cultura. La película es un reflejo de Scorsese quien también desde esta edad, observa hacia atrás su camino en el cine, como lo hace Sheeran en estructura de *Racconto* (narración en retrospectiva que avanza al presente) hasta entenderse que con todo lo conseguido, todo lo vivido, es simplemente eso, un recuento de su vida que invoca desde la soledad.

Posdata en 24 (frames) palabras

Soy lo que veo. Scorsese se abrió, sus obsesiones están en el celuloide. Perseguimos su huella. Hacia dónde, no importa. Pero eso nos construye.

Dime qué películas haces

y te diré quién puedo ser

Por Joce Deux

Martin Scorsese

El niño Martin tiene asma, no practica deportes pero va al cine. Se enamora del neorealismo italiano. El joven Scorsese tiene inclinación por la pintura, quiere ser sacerdote, pero el cine lo jala irremediamente. Realiza cortometrajes, entre ellos *The Big Shave* (1967), una punzada acerca de la intromisión de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El director Scorsese cruza década y década impregnando su historia, su estética en cada uno de sus filmes. Para conocer a Scorsese no hay que leer quién es, hay que ver lo que hizo y estar atento a lo que hará. Sus películas habla(rá)n por él. Martin Scorsese (Queens, Nueva York, 17 de noviembre de 1942)

OCHOYMEDIO cuenta con el patrocinio de

URIBE & SCHWARZKOPF

Radicales Libres

Una introducción al cine vanguardista

Fragmento de *Free Radicals: A History of Experimental Film* (Pip Chorodov, 2012)

Por Alexandra Cuesta

En *Free Radicals: A History of Experimental Film* (Radicales Libres), el director Pip Chorodov, hace un recorrido por la historia de la vanguardia americana, ligando entrevistas y encuentros personales con algunos de los personajes emblemáticos de ese movimiento: Jonas Mekas, Stan Brakhage,

Peter Kubelka, Len Lye, Ken Jacobs, Maya Deren, entre otros. El filme combina registros documentales, *found-footage* y extractos de películas de estos grandes poetas visuales, con la mira en crear una antología introductoria al género y a la historia del cine experimental.

Amigo cercano de la mayoría de los cineastas retratados en el filme, Chodorov construye

desde una visión personal, disponiendo su estatus de proximidad con sujetos concretos como un elemento para crear en el espectador la sensación de camaradería a manera de invitación a la reunión de viejos colegas, quienes, en este caso, hablan abiertamente sobre la vida, la amistad, y sobre todo, acerca del quehacer cinematográfico como medio artístico.

Partiendo de este lente de intimidad, la trama se desenvuelve entre un documental histórico e informativo y una experiencia lúdica, emotiva y llena de vida. Nos encontramos tomando café con Mekas y Kubelka en un bar en Nueva York, donde podemos escuchar una conversación sin poses ni filtros en la que discuten sus motivaciones para crear este tipo de cine personal. Sin embargo, más allá de describir verbalmente sus ideologías, estos momentos internos nos permiten percibir y entender de manera experiencial de dónde nace su pasión. En otro momento vemos a Stan Brakhage pintando sobre el celuloide, actividad que realizó aún durante la enfermedad que cobraría su vida. Una escena tremendamente introspectiva que ahonda en la experiencia existencial y espiritual del artista creador.

También acompañamos a Jonas Mekas, siempre gestionando para lograr grandes proyectos y poder materializar ideas no comunes dentro de un mundo capitalista. Sus pasos y sus diálogos, llenos de alegría y esperanza, nos encaminan a identificarnos con él y con su visión sobre la posibilidad de crear un mundo fuera de las estructuras capitalistas. Asimismo, observamos a Kubelka vistiendo, invariablemente, el mismo terno y corbatín. Él, durante su vida realizó tan solo cinco películas de corta duración, pero cada una es una obra maestra que desafía las limitaciones de duración impuestas por una industria cinematográfica y mercantil. Y por supuesto, Chodorov continuamente alude a la madre de la vanguardia americana, Maya Deren, quien

plantó las semillas para esta nueva generación de poetas y las subsecuentes. Deren articula perfectamente de dónde nace la estimulación colectiva para hacer cine de diferente manera, *"Hasta la observación más superficial sobre la industria del cine revela dos tendencias: hacer películas de ficción que entretengan, basadas en intereses comerciales; y la otra, hacer documentales educativos y políticos que promueven reformas sociales, también bajo el formato y lenguaje de las películas de ficción (El Cine como Medio Artístico)"*. Es decir, en solo 150 años de historia de cine ya se ha homogenizado un lenguaje. El cine experimental, de vanguardia o como quiera definirse, busca romper esos paradigmas y tener espacio de libertad para explorar con el medio, ya sea fílmico o digital.

A pesar de que el filme genera la sensación de estar viendo un home-movie (película casera), Chodorov nunca se desvía de su objetivo: crear el registro necesario para la articulación de este movimiento. El mismo título de la película remite al término científico: sustancias químicas extremadamente reactivas que introducen oxígeno en las células, y que provocan cambios. Es decir, una explosión de partículas que genera conmoción y transformación, como las transformaciones que han producido todos los artistas retratados en la película. Artistas que han marcado profundamente a centenares de cineastas alrededor del mundo, quienes, inspirados por estas formas de creación, en oposición a la estructura del cine comercial, han podido expresar sus propias visiones y han ido generando una comunidad global de este otro cine.

Free Radicals es parte del ciclo de cine Territorios. Este ciclo, que se ha expandido en presentaciones mensuales en Ochoymedio, está dedicado a generar los espacios y la accesibilidad a ver películas experimentales, de arte y de vanguardia.

La industria ante el reto de una nueva adaptación

Por Roberto Moreano

Aquí van los nombres conocidos: Netflix, Amazon, Apple, Disney y Warner Brothers, empresas de la industria audiovisual que ofrecen el servicio de streaming o que han anunciado que lo lanzarán próximamente. Y aquí van los menos conocidos: CuriosityStream, Mubi o Filmin Latino, empresas que también lo ofrecen para un público de nicho, enfocado en cine de autor, documentales o cine latino.

El fenómeno del consumo a la carta ya no es solo una tendencia. Un informe de 2016 de Pricewaterhouse Coopers, en EEUU anticipaba que las cifras de consumo de video en streaming superarían a las de compra de DVDs y Blu-ray; y que en 2017 superaría a las de entradas al cine.

A nivel global, ya hemos dado el salto: la gran mayoría de la industria audiovisual, sobre todo en cuanto a distribución, exhibición y consumo, ocurre en el terreno del streaming. Esto implica cambios y desafíos profundos para la industria.

El modelo de consumo

En 2018, el reporte Nostradamus presentado en el Festival de Cine de Gotemburgo (Suecia) sugería que las tensiones del modelo de financiamiento tradicional requieren enfoques nuevos para monetizar la atención de la audiencia. En esto, los servicios de streaming tienen la mayor ventaja porque su relación con el espectador es directa y porque tienen acceso a sus datos. El reporte recoge las palabras de Edith Sepp, CEO del Instituto de Cine de Estonia: "Tenemos que mover nuestra atención de la producción hacia la distribución (...) Creo que cada película tiene su audiencia, pero hay que encontrarla".

En Ecuador, esta conversación todavía parece lejana porque, en palabras de Mónica Mancero (directora y actriz del film *Azules Turquesas*), "en el país todavía no tenemos una industria de cine o, al menos, no una en condiciones de levantar financiamiento, de negociar con otros países y con esas plataformas".

Al igual que Sepp, Camilo Luzuriaga (productor y director de cine que también escribe para esta edición), habla de la distribución como un elemento clave que explica estas nuevas relaciones de consumo. Ante el fenómeno del streaming, sostiene que por ahora la mayor parte del cine del país tiene que conformarse con mantener las antiguas formas de distribución, retrasando así su adaptación a este nuevo ecosistema. Retomo las palabras de Mónica Mancero: "Si el negocio está ahí (en el streaming), igual estaremos

Rodaje de *Roma*, primera película producida por Netflix y estrenada en cines en 2019

en desventaja porque no contamos con una cantidad grande de productores y distribuidores que sepan de estas plataformas o que estén conectados internacionalmente".

Nuevos lenguajes

Christian León (docente, investigador y crítico de cine) se aproxima al tema haciendo énfasis en las oportunidades que esta nueva realidad genera para varios actores de la industria, sobre todo para cineastas y productores. Para él, estos últimos deben pensar cómo realizar productos transmedia: una parte de su contenido en el cine y otra parte en diferentes dispositivos móviles, redes sociales o en la web. De manera "que todo esto se complemente en un solo relato expandido (...) Yo creo que no necesariamente la exhibición bajo demanda, las salas de cine y cualquier tipo de exhibición en plataformas digitales compiten. Creo que pueden ser complementarias siempre y cuando cineastas, exhibidores, distribuidores y público comprendan la lógica transmedia y multicanal".

Para León, la experiencia del documental *Un secreto en la Caja* de Javier Izquierdo es un ejemplo de estos cambios. El producto que no se estrenó en las salas de cine, sino en una plataforma web y, en su primer fin de semana, obtuvo alrededor de 10 mil visualizaciones. "Esa es una experiencia tremendamente interesante y creo que lo que viene para el cine ecuatoriano podría ir en esa dirección", afirma.

Para las multisalas del país, todo esto implica un desafío que todavía no se sabe cómo se resolverá. Las salas y espacios más culturales, en cambio, podrían tener una respuesta más innovadora. Al apostar por un cine y públicos no masivos, "sería más fácil que lleven a cabo proyectos transmediales e interactivos", opina León. La adaptación para todos los actores del ecosistema, excepto quizá para el público, no será fácil. Sin embargo y parafraseo ahora una idea de Camilo Luzuriaga: si todo cambia, ¿cómo no va a cambiar el cine que es, en esencia, cambio constante?

The Master: Abrazar lo ambiguo

Por Santiago García

- ¿Ella es el amor de tu vida?
- Sí
- ¿Y por qué no estás con ella?
- No lo sé.

Vi *The Master* hace unos días. No fue la primera vez. He perdido la cuenta de las veces que la he visto, pero, invariablemente, siempre regreso a ella. Tal como la primera vez, siento que *The Master* es una obra que nunca se deja asir. Es una película que se escabulle hasta el último fotograma. Cuando parece dejarse alcanzar, se difumina fuera de los límites de su encuadre y tiempo.

La película nos presenta a Freddie Quell (Joaquín Phoenix), un veterano de guerra trastornado con problemas sociales debido a su naturaleza irracional y primaria. Su deambular le cruza con el carismático Lancaster Dodd (Phillip Seymour Hoffman), la cabeza de un floreciente culto religioso conocido como "La Causa". Quell y Dodd, son dos espíritus opuestos, aunque afines y el segundo idea varios métodos "terapéuticos" para someter la irracionalidad que habita en el primero. La relación de los dos hombres circula la cinta.

En *The Master* no existen motivaciones claras y sus intenciones se envuelven en la penumbra de las escenas.

Fotograma de *The Master* (Paul Thomas Anderson, 2012)

El halo indefinido que domina la narración se funde con un tono frío y restringido; su lenguaje visual recuerda a Kubrick. Sin embargo, la película dibuja con decidido humanismo el retrato de Freddie. Es un personaje que no cambia, no crece y se mantiene, de cierta manera, estático. De forma continua vuelve a su estado original y mentalmente fragmentado.

De su desgarrado psíquico no vemos las razones, solo los efectos. La mente de Freddie ha provocado estragos en su escuálida figura. Camina encorvado, con la cabeza mirando al piso; tiene una mirada que discurre entre la altivez y la insolencia. Cuando habla entre dientes, casi se siente el alcohol en su aliento, bebida que él mismo destila de las más improbables fuentes. ¿De dónde viene?, ¿qué le ocurrió en el camino?, ¿qué disloca su mente? Las preguntas se suceden, pero no terminan de responderse en su totalidad. Paul Thomas Anderson, el director y guionista de la obra, empuja al especta-

dor a llenar esos espacios no presentados. Las respuestas nunca serán definitivas.

La ambigüedad que rodea a Freddie Quell no le despoja de su hipnótica atracción, sólo la amplifica.

Los miembros de la secta le llaman a Dodd Maestro; esto responde a su necesidad de ser guiados, y a la de Lancaster de ser el guía. P.T. Anderson no pretende representar a "La Causa" como un oscuro y tenebroso culto, sino como un espacio entrañable, donde sus miembros tienen la intención de sanar. Por otra parte, el artificio de las creencias impartidas por Dodd no termina de calar en Freddie. Mientras, Lancaster Dodd se obsesiona en "componerlo". Utiliza diversos métodos, creaciones suyas que permitirían descubrir la fuente de las falencias

personales, originadas billones de años atrás, y corregirlas. Freddie, sin tener ambición de redimirse, conoce a un "redentor". Dodd necesita esta redención como validación personal. Si Lancaster tiene éxito en su afán de controlar y corregir a Freddie, no lo diré. Si hay algo definitivo en *The Master*, es la ambigüedad.

Existe algo intensamente elusivo en nuestra humanidad, y la película revolotea alrededor de ello. Abrazar nuestra propia ambigüedad, en una actualidad cinematográfica en el que $a+b=c$ y otras fórmulas predeterminadas son la mayor oferta para la audiencia, resulta revolucionario. Es necesario reconocernos en la complejidad y contradicción de personajes como Freddie. Pienso que *The Master* es una de esas películas esenciales y a pesar de que su significado final es nebuloso, uno no puede evitar seguir acompañando a sus personajes. Perderse.

Las apuestas

La mirada tranquila que busca la belleza

Por Carolina Rodríguez

Bajo el abrazo de las luces tenues de la cafetería del cine OchoyMedio, Valeria Pilco está rodeada de un aire sereno y cultural. Sentada en un sillón con tonalidades pasteles apoya sus brazos sobre las piernas, a la vez que lanza una mirada tranquila que inspira confianza y habla de su pasión por el cine. "Lo que siempre me ha gustado es esto de incomodar, no sólo del tabú sino de sentimientos que están ocultos. Siento que eso es lo que representa el cine: el poder sacudirnos un poco al generar múltiples emociones y sentimientos."

Valeria es una estudiante de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la UDLA. Actualmente está realizando su proyecto de titulación y trabaja en el cine OchoyMedio.

¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en el OchoyMedio?

Ha sido una experiencia un poco extraña y ajetreada pero divertida. El OchoyMedio abarca un montón de cosas como el cine, las artes escénicas, danza y teatro. Con todas las actividades que se hacen siempre hay algo que hacer y se tiene un contacto con un productor o un director nuevo. Es una experiencia que me ayuda a aprender.

Foto: Lenin Iza

En el 2018 y 2019 tu dirigiste: *Exponencial* y *Detrás de la puerta* ¿De los dos trabajos cuál fue el que más presentó un reto?

El más fuerte creo que fue *Detrás de la puerta* ya que es mi trabajo de titulación. Creo que representó una carga en el sentido de producción porque asumí dos roles y es un poco fuerte. Fue un poquito más pesado por el tiempo, por el trabajo de titulación y porque ya tenía que trabajar. Pero creo que difícil por el tema de producción.

¿De qué trata *Detrás de la puerta*?

El corto *Detrás de la puerta* es sobre una relación incestuosa entre una madre y un

hijo. Trabajo desde la sensibilidad de que a final de cuentas es amor lo que sienten. Como tema de titulación estoy enfocando este tabú desde la dirección. Lo que trabajo son distintas películas que han sido censuradas por una escena o un momento de la película y no por la idea global de lo que quieren transmitir. Lo que trato es el tema tabú que incomoda a la gente.

¿Qué quieres que la gente sienta al ver tu trabajo?

En *Exponencial*, es como un sentimiento o idea que no sé si se exhibe al 100% en el corto, sino obliga al público a reflexionar

o buscarle esta cosa escondida. Creo que lo que me gusta es que la gente busque el sentimiento lo que hay detrás. Lo que también me gusta es proyectar algo más natural, porque las historias que contamos están a nuestro alrededor. A veces es interpretado desde un sentimiento distinto, pero que de una u otra forma puede llegarnos al ser una historia sencilla con personajes familiares.

¿Cuáles de los directores ecuatorianos te llama más la atención por su trabajo o creatividad?

Bueno, el que siempre me ha gustado bastante es Sebastián Cordero por la fuerza que pone en sus películas y la constancia que ha tenido. Acá en el cine he descubierto nuevas figuras como Mónica Mancero con su película *Azules turquesas* y eso como experiencia fue un momento muy bonito. Después de ser proyectada la película en la sala hicieron un conversatorio, y una cosa es ver la película y que te emocione, pero otra cosa es poder conversar con la persona que la realizó. Cuando corrían los créditos yo estaba atrás con Mónica y ella sólo no podía dejar de llorar y esa emoción que transmite hace que se sienta una conexión con el director.

¿Cómo ves el panorama del cine en Ecuador? ¿Qué crees que falta para que se apoye a una cultura de consumo de productos ecuatorianos?

Al trabajar en un cine se puede ver un panorama mucho más amplio. Siento que todo es un procedimiento que está avanzado y tienen unas raíces fuertes, pero aún es un proceso complicado y duro para todas las nuevas generaciones. Sin embargo, intento ser optimista porque, aunque sean pocas, aparecen producciones nuevas y siento que somos parte de un momento en el que el cine ecuatoriano quiere fortalecer esas raíces que ya están cimentadas. Entonces creo que es súper duro y en un inicio a todos nos asusta, pero a la final te mantienes firme.

Fotograma de *Historia de un matrimonio* (Noah Baumbach, 2019)

Impresiones de una muerte sin cadáver

Por Orisel Castro

Historia de un matrimonio es la historia de un divorcio. Solo con ver el tráiler supe que iba a llorar durante todo el metraje. Pero no es la lágrima fácil lo que busca la última película de Noah Baumbach. Una película de juicios que no toma partido y se mantiene fiel a las constantes en el cine del autor neoyorquino, la disección de la humanidad y sus deseos, sus fracasos, los desfases, la ridiculidad, los celos y la clave de comedia triste con romance vergonzoso y autoconsciente.

Esta vez, el drama domina la escena y el humor aparece como alivio de la tensión espesa y permanente.

Se abre el telón con la nostalgia de quien recuerda un gran amor. “Lo que amo de Nicole...” se escucha en voz de Charlie y a continuación enumera varias observaciones felices de la contraparte. “Lo que amo de Charlie...” dice Nicole y así se nos sumerge en los dos lados del juego, sucesivamente y con imágenes que sintetizan jocosamente lo que fue aquel matrimonio, alrededor del hijo que tienen juntos. De golpe, la voz deja de estar en off y cae en el presente, en una sala en que se sientan, incómodos, la pareja y un me-

diador. Cada uno sostiene un papel en que ha escrito lo que acabamos de escuchar. Pero Nicole se rehúsa a leerlo y con ello su rostro descompuesto nos deja entender el conflicto que anticipaba el recuento feliz. “Un divorcio es una muerte sin cadáver”, dice un abogado más adelante y el resto de la película irá develando los detalles sórdidos de esa muerte de lo inefable: la muerte inevitable del amor.

Noah ama a Woody, que ama a Ingmar. Tuve que pensar varias veces en esa Nueva York del cine de Woody Allen, en su autoficción y sus alteregos. Pero también, explícitamente, en *Escenas de un matrimonio*, de Ingmar Bergman, en el teatro metiéndose en la puesta y una fuerte tradición de películas y autores colándose en el texto, que es como la vida. También se ven citas a las películas y a la propia vida del cineasta. *Frances Ha* y *Mr. Jelousy* terminan alegremente con una descripción del amor resuelto en una mirada cómplice a través de una habitación llena de gente. *Historia de un matrimonio* empieza con esa mirada pero se derrumba hasta un final agrí dulce en que regresa transformada.

Esta es la película de una guerra que es un duelo por el fin de un amor. La humanidad respira detrás de una capa con la que todos intentamos ocultarla.

Free Radicals

Pip Chodorov, Francia, Estados Unidos, 2012, 80 min
Ciclo de cine Territorios

Celebramos una nueva franja de programación, “Territorios”, que dedica un espacio mensual permanente al cine experimental. Este cine, que no es tan “experimental” sino simplemente más libre, virtuoso, poético, musical que el cine convencional. Es un espejo más preciso de realidades íntimas, ritmos y paisajes interiores; un laboratorio vivo de utopías políticas y sociales (más que necesarias para sobrevivir en el mundo actual). Este ciclo es una invitación a descubrir el pulso del verdadero cine.

Este mes, presentamos una iniciación a este otro mundo del cine, el documental “Free radicals” del director Pip Chodorov. Mientras explora la vida y el trabajo de leyendas del cine experimental como Hans Richter, Michael Snow, Peter Kubelka, Stan Brakhage y el padrino del New American Cinema, Jonas Mekas se pregunta ¿Qué es el cine experimental y por qué se llama así? Artistas y poetas que trabajan en celuloide desde antes de la Primera Guerra Mundial siempre se han encontrado en una tierra de nadie. Excluidos tanto del mundo del arte como de la industria del cine, crearon una red para hacer y mostrar sus películas. También crearon un cuerpo profundo de trabajo que continúa influyendo nuestra cultura.

Pedrito y el tren: música y lectura en vivo

Por Gabriela Alemán

En 1937 Ludwig Bemelmans tenía pocas posesiones materiales en el mundo, hasta había perdido su país de nacimiento; el Imperio austrohúngaro había sido disuelto en 1919. Eran el tipo de detalles que no le perturbaban, Bemelmans siempre estaba atento a vivir y aprender del momento. Para el treinta y siete --año en el que viajó a Ecuador-- había tenido y perdido un empleo en el Hotel Ritz de Nueva York, al igual que un lucrativo restaurante en la misma ciudad. Para entonces, también, había publicado tres libros infantiles con textos e ilustraciones suyas, muy bien recibidos por la crítica, pero sin mayores ventas. En marzo de ese año fue al puerto de Nueva York y descubrió que una embarcación se dirigía a Ecuador y compró tres boletos. Su esposa Mimi, su hija Barbara y él desembarcaron en pocas semanas en Guayaquil, pronto se dirigieron a Quito. Pasaron cerca de cuatro meses entre la capital y Otavalo. Allí Bemelmans hizo bocetos, tomó fotografías e imaginó la historia de Pedrito, un niño otavaleño, que se embarca en una serie de aventuras que lo llevan a Guayaquil y Quito cuando sube a un vagón del tren sin que nadie

se dé cuenta que lo ha hecho. Llamó al libro Quito Express. En ese libro experimentó un nuevo trazo que lo alejó de las ilustraciones de sus libros anteriores, mucho más elaboradas. El

sus otros libros fue muy bien recibido, pero no obtuvo un éxito comercial. Ese éxito llegó en 1939 con el primer libro de Madeline, al que le siguieron cuatro más. Desde entonces

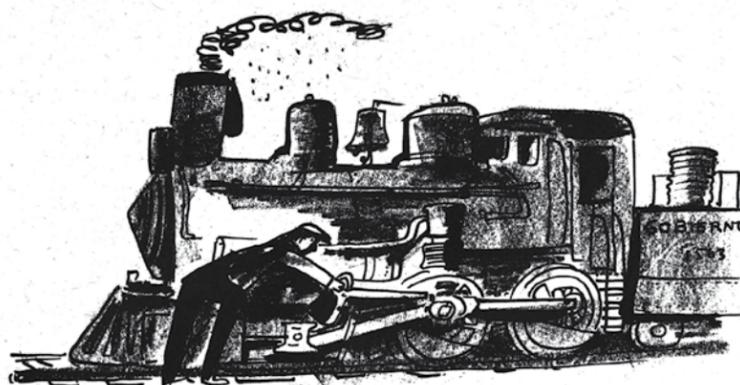

Ilustración: Ludwig Bemelmans

texto también era más simple y complementaba la imagen. En 1938, Viking Press, una de las editoriales más importantes de literatura infantil en Norteamérica, lo publicó. Al igual que

se han publicado más de catorce millones de ejemplares de los libros de Madeline y su autor ha sido reconocido como uno de los grandes autores de la literatura infantil en el mundo.

Quito Express se reeditó en 1967 y luego fue descatalogado. Nunca circuló en Ecuador, ni en las lenguas que Bemelmans y su familia escucharon en su primer viaje a Ecuador. El año pasado la editorial El Fakir contactó a Bárbara, la hija de Ludwig Bemelmans, una mujer de más de ochenta años que aún recuerda la época que pasó en este país, para negociar los derechos de publicación de Quito Express en Ecuador en kichwa y español. Luego de obtenerlos, El Fakir y Deidayvuelta decidieron co-editar el libro en una edición trilingüe: español, kichwa más el inglés original.

Para celebrar el regreso de Pedrito y Bemelmans al Ecuador la noche del sábado 21 de diciembre se realizará una lectura en vivo de Quito Express junto a un concierto con piezas musicales tanto en kichwa como en español. Los participantes de esta fiesta celebratoria de texto y música en Ochoy-medio son: Mariela Condo, Álex Alvear, Roger Ycaza, Emilia Andrade y Gabriela Alemán. La celebración terminará con un brindis de chawar mishki. Quito Express estará a la venta.

Esta temporada

Historia de un matrimonio

Noah Baumbach, 2019, Estados Unidos, 136 min

Un director de teatro y su esposa, una actriz, luchan por superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. El cineasta nominado al Óscar, Noah Baumbach, dirige esta mirada incisiva sobre una familia que lucha por mantenerse unida a pesar de una inevitable separación. El poder de *Historia de un matrimonio* proviene de la forma en que trasciende la simplicidad de su premisa, con el escritor y director Noah Baumbach haciendo coincidir el material de su película más personal con la ambición cinematográfica y un par de actuaciones devastadoras de Adam Driver y Scarlett Johansson, que pueden clasificarse como sus mejores papeles hasta la fecha. La genialidad de la película radica en que comienza desde un lugar familiar, luego se cuela en la trascendencia y las nociones sobre el hogar y como este núcleo cambia después de una ruptura, y se generan estos enfrentamientos desde un mundo visual.

Los dos papas

Fernando Meirelles, Reino Unido, 2019, 126 min

Explora la relación entre el papa Benedicto y el papa Francisco, dos de los líderes más poderosos detrás de los muros del Vaticano, que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica. En este relato Fernando Meirelles, director de cintas como *Ciudad de dios* (2002) y *Ensayo sobre la ceguera* (2008) se enfrenta a dos formas de entender el papel de la religión en el mundo contemporáneo acompañado de dos interpretaciones memorables de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

Casino

Martin Scorsese, Estados Unidos, 1995, 178 min

Casino es una de las películas que logró definir el estilo de Scorsese. Presenta la vista rara e inspiradora de un director que lleva sus capacidades, obsesiones y experimentación estilística al límite. Los intentos de Scorsese de desviar la narrativa y explorar mundos a través del montaje y la voz en off, fusionar la cultura en sus contrastes, obtener una visión panorámica de América, mostrar la violencia lo más dura y fea posible. Esto a través de la historia de Sam "Ace" Rothstein, la operación del casino de Ace, las dificultades que enfrenta en su trabajo, la participación de la mafia en el casino y el colapso gradual de sus relaciones y posición, a medida que Las Vegas cambia con los años.

Lemebel

Joanna Reposi Garibaldi, Chile, 2019, 96 min

Lemebel es el documental dirigido por Joanna Reposi que siguió al escritor y artista plástico, Pedro Lemebel durante 12 años con el objetivo de mostrar más que sus últimos años o un periodo en específico, pretende dar a conocer su historia desde que fundó el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis en dictadura hasta su lucha contra el cáncer que le quitó la vida en 2015.

Muerte en Berruecos

Caupolicán Ovalles, Ecuador, 2019, 145 min

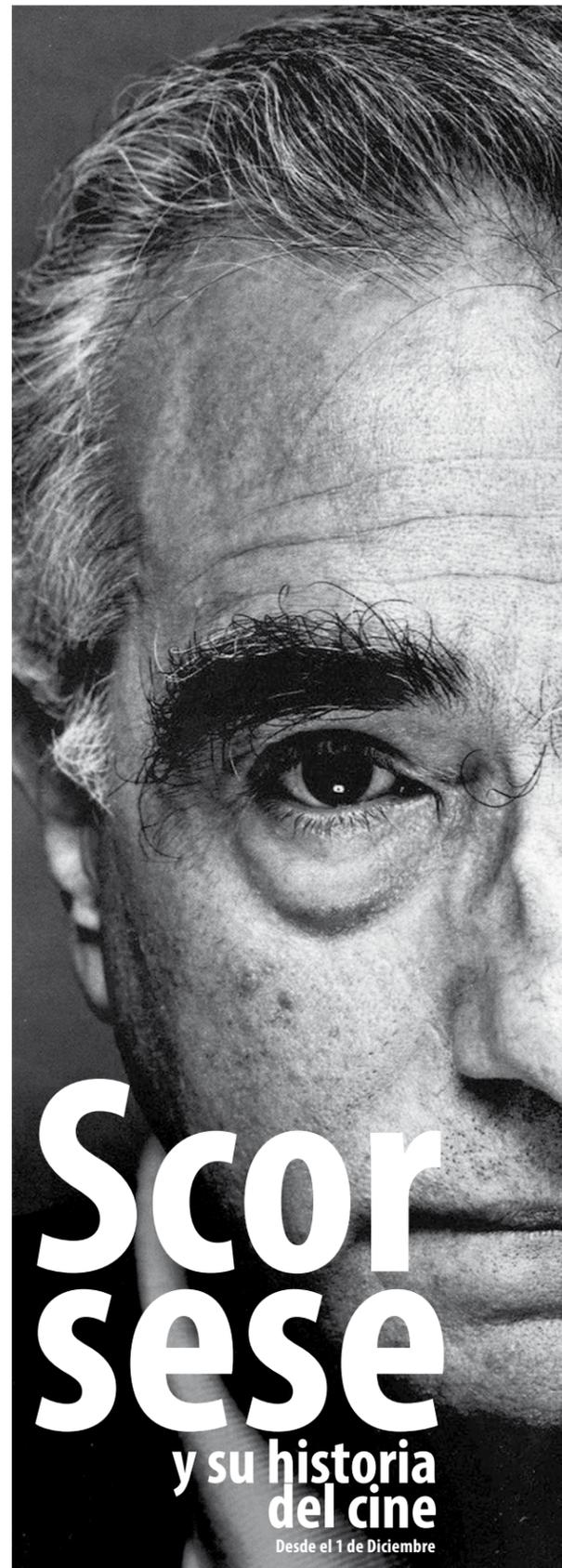
1840, Bogotá. En Berruecos, Nueva Granada (actual Colombia) diez años después del asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre (1830) se abre un nuevo proceso sobre su muerte. El Capitán Alejandro Godoy, fiscal encargado del juicio, descubre que gran parte del proceso anterior ha sido destruido. Con peligro sobre su propia vida, Godoy revela los mitos de la burguesía del momento y un complot al más alto nivel detrás del homicidio de Sucre, hombre con amplia posibilidad de proyección política. Este Thriller policial de época está basado en el asesinato del Gran Mariscal de Ayacucho.

Historias de Tokio

Yoshiro Ozu, Japón, 1953, 146 min

Yasujiro Ozu es el cronista de la sociedad japonesa. Logró generar una estética tan singular que ha marcado a directores como Jim Jarmusch y Martin Scorsese. Sus relatos traducen el choque del mundo occidental con la tradicional sociedad japonesa. En *Tokyo Story*, Shukishi y Tomi Hirayama llenos de esperanza y deseo de ser reconocidos visitan a sus hijos adultos, pero los encuentran demasiado ocupados, demasiado preocupados. Esto no se representa como un mal comportamiento o un signo de colapso cultural. Es así como es el mundo. La actuación es íntima, humana y reservada, pero no hay estrellas ni mucho menos héroes o heroínas. Al mismo tiempo es una película tan compleja que cualquier tipo de conclusión resulta banal frente al universo de Ozu, el más japonés de los directores japoneses.

El irlandés

Martin Scorsese, Estado Unidos, 2019, 210 min

En lugar de la atmósfera energética y casi festiva que se aferró a películas como *Goodfellas* y *Casino*, esta es una película elegiaca e inquietante de *gangsters* que lanza un hechizo triste, que drena intencionalmente el glamour de las mafias, sin perder la fascinante atmósfera que logra en todas sus películas. El nuevo relato de Martin Scorsese sobre el crimen organizado en los EE. UU. de la posguerra narrada por un hombre que, al final de sus días trata de descifrar como su vida terminó enredada en uno de los grandes misterios sin resolver del país. Con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. (Frank Sheeran, veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y asesino a sueldo recuerda su participación de la desaparición de Jimmy Hoffa). Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado: sus mecanismos internos, rivalidades y su conexión con la política. Este es un estreno exclusivo antes de su lanzamiento en Netflix.

**ALAS
DE LA
DANZA**
CAPÍTULO 17
CANADÁ

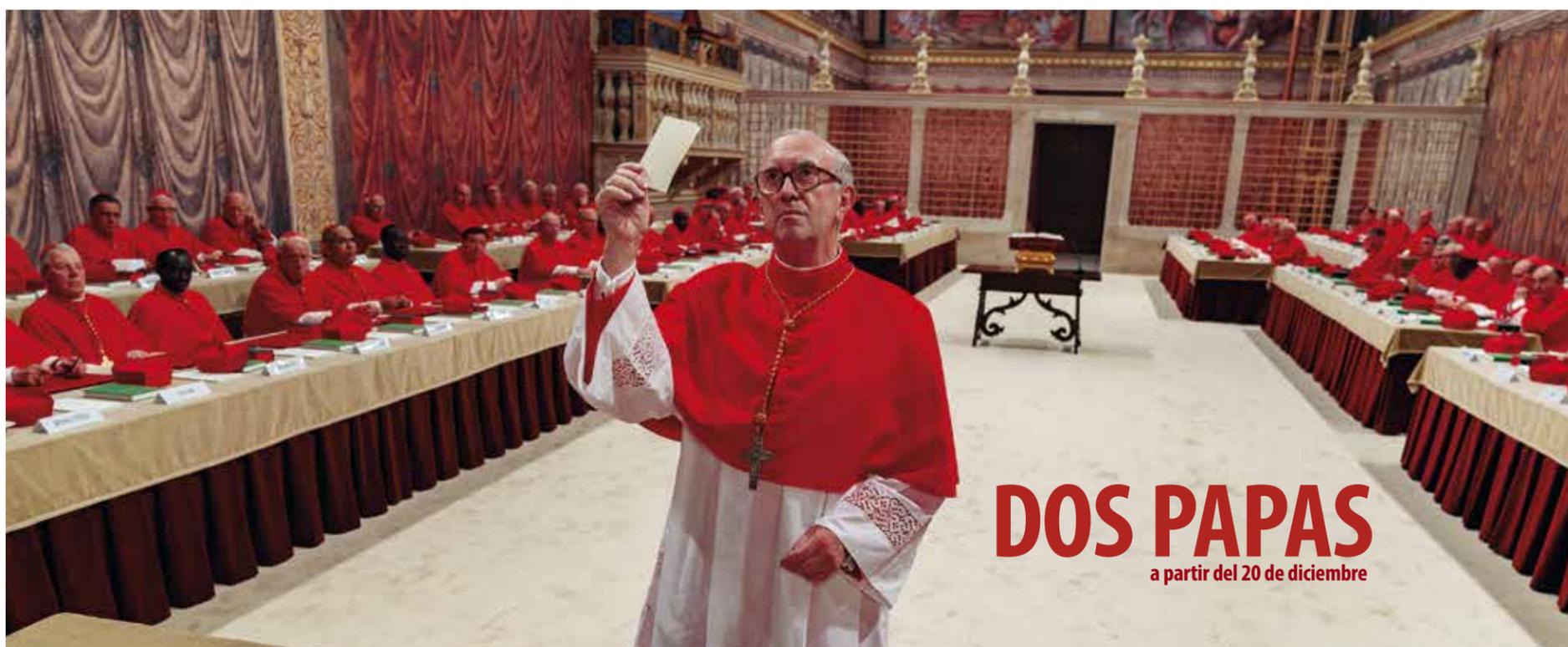
próximamente

Freya Björg Olafson

HYPER

Video / Performance

El cruce de las artes visuales y digitales que exploran los límites de la percepción humana

DOS PAPAS
a partir del 20 de diciembre

OCHOYMEDIO: Entrada general \$5; tercera edad y personas con capacidades especiales \$2,50;
estudiantes, docentes y personal UDLA: \$3

OCHOYMEDIO cuenta con el patrocinio de

udla