

25 WATTS

Revista de Cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Año 5
Diciembre 2019

09

1999-2019:

20 años de un nuevo nacimiento del cine ecuatoriano

Directoras y directores de cine:

Una mirada íntima sobre regresar a ver en el tiempo

Mateo Herrera:

Hacer cine como un acto «descarnadamente honesto»

Tiempo de mujeres

Título original: *Tiempo de mujeres*. **Año:** 1987. **Duración:** 19 min. **País:** Ecuador. **Dirección:** Mónica Vázquez. **Producción:** Kirchlichen Entwicklungsdienst (ABP) der Evang. Kirche in Deutschland. **Investigación:** Raquel Rodas, Mónica Vázquez. **Fotografía y Edición:** Jaime Cuesta. **Música:** Sara Palacios y Moti Deren. **Formato:** 16mm

Síntesis: Santa Rosa, un pequeño poblado de Cuenca, ha quedado habitado casi exclusivamente por mujeres y niños. Los hombres han emigrado a los Estados Unidos. La nostalgia por los ausentes es permanente. Sin embargo, bajo la dirección femenina, la agrupación comunal sobrevive afirmando su sentido social, pese a la pobreza.

Camilo Restrepo Guzmán
Presidente Nacional CCE

Diego Coral López
Director

Isabel Carrasco Escobar
Editora General
(revista25watts@gmail.com)

Colaboran en este número:
**Christian León, Galo Torres, Paulina
Simon, Marcelo Báez, Marcela
Ribadeneira, Fidel Intriago, Paúl Narváez
(Cinemateca Nacional)
y María Portaluppi**

Imagen de Portada:
Tras cámaras de *Ratas, ratones, rateros*

Comité Editorial:
**Diego Coral López, Javier Izquierdo e
Isabel Carrasco**

Dirección de Publicaciones de la CCE

Patricio Herrera Crespo
Director

Cristina Morales Ruiz
Corrección de estilo

Tania Dávila L.
Concepto de portada,
diseño y diagramación

Impresión:
Editorial 'Pedro Jorge Vera' de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana

**Casa de la Cultura Ecuatoriana
'Benjamín Carrión'**

Cinemateca Nacional — CCE
Avs. 6 de Diciembre N16—224 y Patria
Telf: 2 565808 Ext. 113
gestion.cinematecanacional@gmail.com
www.casadelacultura.gob.ec
www.cinematecaecuador.com

Quito - Ecuador

Editorial

20 AÑOS: COINCIDENCIAS Y LUCHAS

El nuevo número de *25 Watts* llega para cerrar un año importante en el cine ecuatoriano, pero más importante aún para la historia misma del país.

En diciembre de 1999, hace 20 años, se estrenó la película *Ratas, ratones, rateros*, de Sebastián Cordero, y con ello toda una generación de cineastas y espectadores ecuatorianos encontró un nuevo impulso, referentes y perspectivas sobre el cine realizado en el país. El largometraje, que había sido estrenado a escala internacional en septiembre del mismo año en el Festival de Cine de Venecia (uno de los más renombrados y antiguos del mundo), desmarcándose de estéticas militantes e inscribiendo un vértigo y representación de la violencia nunca antes visto en el cine nacional, rápidamente fue asumido como voz y reflejo por una gran parte de la sociedad ecuatoriana.

En el mismo año se producía en Ecuador la mayor crisis financiera y social de las últimas décadas. El denominado «feriado bancario», con la posterior dolarización de la economía local, produjo la mayor ola migratoria de ecuatorianos en su historia, fragmentando a toda la sociedad a niveles que aún hoy, 20 años después, resultan palpables y difíciles de sanar.

La novena edición de *25 Watts*, que sale a la luz para celebrar el estreno de la ópera prima de Sebastián Cordero, es en cierta manera un homenaje a quienes vivieron su estreno como luz y la crisis del 99 como desencanto profundo, y decidieron seguir haciendo cine. Veinte años de películas que también han hecho un recorrido hacia nuevas estéticas, necesidades y problemáticas; un camino quizás análogo a la sociedad ecuatoriana que, durante esta celebración del cine, está viviendo la que puede ser la mayor crisis social y política de las últimas décadas.

Ante esto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana 'Benjamín Carrión', su presidente Camilo Restrepo Guzmán, y la Cinemateca Nacional 'Ulises Estrella' insistimos en celebrar la memoria audiovisual y el cine.

Diego Coral López

*Director de la Cinemateca Nacional 'Ulises Estrella'
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana*

Review *Mirror*
1999-2019
20 años de un nuevo nacimiento del cine ecuatoriano 7

Listado de películas destacadas por cinco críticos ecuatorianos

Happy Together
Directoras y directores de las películas destacadas conversan con 25 Watts 20

Una mirada íntima sobre regresar a ver en el tiempo

Reseñas
 Mateo Herrera:
Hacer cine como un acto «descarnadamente honesto» 40

Por: Paúl Narváez

Dolce Vita
Qué tan lejos, 46

una mirada autora que se convirtió en taquillera
 Por: Isabel Carrasco

Los descendientes del jaguar, 48

un cine urgente
 Por: Paúl Narváez

Pueblo chico, ratas grandes 49

(sobre *Mejor No Hablar de Ciertas Cosas*)
 Por: Fidel Intriago Zambrano

Esas no son penas, una película íntima 51

Por: Isabel Carrasco

Imagen: María Portaluppi 52

Nota de la Editora

20 AÑOS DE CINE NACIONAL CONTEMPORÁNEO

Este 2019 se conmemoran los 20 años desde el estreno de *Ratas, ratones, rateros*, ópera prima de Sebastián Cordero que, como bien han señalado varios críticos e investigadores de cine, es una película que irrumpe con una sorprendente energía moderna y lúcida dentro de la incipiente escena del cine nacional de la época, marcando así a toda una generación y convirtiéndose en un hito del cine contemporáneo nacional.

Para el noveno número de *25 Watts* aprovechamos este aniversario para continuar la reflexión y la conversación sobre la filmografía nacional, en especial sobre la contemporánea y sus autores. Para este propósito invitamos a cinco conocidos críticos e investigadores de cine: Christian León, Galo Torres, Paulina Simon, Marcelo Báez y Marcela Ribadeneira, a que elaboren una lista de las películas que, a su criterio, destacan dentro de estos 20 años. El resultado es un registro de 19 títulos que da cuenta de la diversidad del cine hecho. Además realizamos una pequeña encuesta a los directores y directoras de estos títulos para recoger su mirada sobre su propia obra. El comité editorial de este número decidió añadir otros títulos que sobresalen dentro de estas dos décadas.

¡Felices 20 años, *Ratas, ratones, rateros!*

Isabel Carrasco Escobar

FOTOGRAMA

Fotograma *Los mangles se van* de Camilo Luzuriaga

REVIEW MIRROR

Rodaje de Ratas, ratones, rateros

1999-2019

20 años de un

nuevo nacimiento

del cine ecuatoriano

Listado de películas destacadas por cinco críticos ecuatorianos*

(en orden cronológico)

1. *Ratas, ratones, rateros* (1999), de Sebastián Cordero
2. *Camal* (2000), de Miguel Alvear
3. *El lugar donde se juntan los polos* (2002), de Juan Martín Cueva
4. *De cuando la muerte nos visitó* (2002), de Yanara Guayasamín
5. *Ecuador versus El resto del mundo* (2005), de Pablo Mogrovejo
6. *Cuando me toque a mí* (2008), de Víctor Arregui
7. *¡Mete gol, gana!* (2008), de Felipe Terán
8. *Descartes* (2009), de Fernando Mieles
9. *Prometeo deportado* (2010), de Fernando Mieles
10. *Abuelos* (2010), de Carla Valencia
11. *Más allá del mall* (2010), de Miguel Alvear
12. *Con mi Corazón en Yambo* (2011), de Fernanda Restrepo
13. *Sin otoño, sin primavera* (2012), de Iván Mora Manzano
14. *La muerte de Jaime Roldós* (2013), de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera
15. *Mono con gallinas* (2013), de Alfredo León
16. *Silencio en la tierra de los sueños* (2014), de Tito Molina
17. *Feriado* (2014), de Diego Araujo
18. *Alba* (2016), de Ana Cristina Barragán
19. *Un secreto en la caja* (2016), de Javier Izquierdo

*Los críticos consultados fueron Christian León (CL), Galo Torres (GT), Paulina Simon (PS), Marcelo Báez (MB) y Marcela Ribadeneira (MR).

Ratas, ratones, rateros (1999)

Relata el encuentro y desencuentro de Ángel y Salvador, primos que paulatinamente extravían su proyecto de vida, se desentienen de objetivos trazados por la sociedad y terminan atrapados en una espiral de violencia que los conduce a un callejón sin salida. La ópera prima de Sebastián Cordero es una película de referencia en varios sentidos. Inspirado en *Los olvidados* de Buñuel, es un relato con una alta dosis de acción que tiene el acierto de tratar la violencia callejera sin moralismo ni moraleja redentora. El filme hace de la delincuencia el pivót para la tragedia del individuo, al mismo tiempo que propone un testimonio urbano alejado del costumbrismo nacionalista. La película es un hito en la cinematografía ecuatoriana que marca una ruptura con el cine de los años 80 y crea un nuevo modelo

estético y de producción para toda una generación de cineastas emergentes. (CL)

Dirección: Sebastián Cordero

Guión: Sebastián Cordero

Producción: Isabel Dávalos

Jefatura de producción: Lisandra Rivera

Compañía productora:

Cabeza Hueca Producciones

Elenco: Carlos Valencia, Marco Bustos, Cristina Dávila, Fabricio Lalama, Irina López, Simón Brauer

Cinematografía: Matthew Jensen

Edición: Sebastián Cordero, Mateo Herrera

Sonido: Masakazu Shirane

Dirección de arte: Isabel Dávalos, ANIMA Comunicación Visual

Música: Sergio Sacoto Arias

Duración: 107 minutos

País: Ecuador

Año: 1999

Número de espectadores: 135.000

Camal

Camal (2000)

Es el año 1991, Miguel Alvear lleva en sus hombros una cámara de 16 mm y filma un cerdo incendiándose en el antiguo camal de Quito. Así arranca el cortometraje *Camal*, un trabajo que desde el inicio presenta una gráfica potente que salta del blanco y negro al color de manera abrupta. Niños contentos juegan con borregos destinados a morir en medio de este oficio colectivo y familiar.

Toda la obra camina con pasos cortitos, por los 16 cuadros por segundo en que fue filmada, ese ritmo, esa cadencia de filme viejo está acompañada por la música del japonés Ryuichi Sakamoto.

Cuchillos, punzones, cadenas con ganzúas, fetos de vaca y agua hirviendo desfilan en blanco y negro. De pronto, el color rojo ahoga la pantalla y uno se imagina el olor a sangre. La cámara camina, ahora a color, a

través de cachos, tripas y baldosas sucias hasta llegar a un pequeño altar de la virgen María que, entre flores y velas, lo ve todo. Una mujer contonea las caderas y grita contenta «¡Que viva la feria del camal!». (Paúl Narváez)

Dirección, guion y producción:

Miguel Alvear

Compañía productora: Berkeley

Black and White

Compañía co-productora: Paul Baker

Cinematografía: Miguel Alvear

Edición: Miguel Alvear

Sonido: Miguel Alvear, Santiago Luzuriaga

Música: Ryuichi Sakamoto

Duración: 13 minutos

Año: 2000

El lugar donde se juntan los polos

(2002)

Había todavía muy poco cine documental ecuatoriano que no fuera antropológico y de pronto se estrenó esta película en primera persona, a modo de diario, romántica, íntima sin vergüenza, bordeando la vida doméstica y poniéndola en el enorme contexto de las historias políticas latinoamericanas, revoluciones y dictaduras, utopías y desencantos que el cineasta trata de sortear en

El lugar donde se juntan los polos

esta carta filmada para sus dos hijos pequeños.

El uso de la voz en primera persona para narrar, las miradas inmigrantes desde un balcón en París o en el parque infantil, el material de archivo y el álbum familiar; todo se conjuga en esta película para que la mirada del director, sus raíces y el lugar del que proviene políticamente encuentren un espacio en el mundo, y en el universo de los hijos. Siempre es un relato genuino y amable al que provoca volver. (PS)

Dirección: Juan Martín Cueva

Producción: Teresa Piera AIP

Producción ejecutiva: Jean-Marie Barbe, AIP

Edición: Alex Rodríguez

Sonido: Omar Pérez

Música: Frédéric Mainçon

Países: Ecuador/Francia/Bélgica

Duración: 53 minutos

Año: 2002

De cuando la muerte nos visitó

(2002)

Nunca se me olvida una imagen de mujeres trenzando unas largas cuerdas con las que van a amortajar o que van amarrar a un cuerpo difunto que está listo para despedirse en un viaje a la siguiente dimensión. Con una narración antropológica que nos invita a recorrer el mundo de la muerte, el ritual, la pena, la partida, nos encontramos con una cineasta que es a la vez poeta y que va a encontrar su propio dolor, su propia despedida, cuando su investigación de los ritos funerarios milenarios en el Ecuador, le pongan de cara a la muerte de su padre.

Cómo Guayasamín hace a través su propio camino ritual para la aceptación de la muerte de un ser amado es

una catarsis que se vive durante todo el documental. Cada historia, cada preparativo, cada vela, pañuelo, comida, cada gesto de la muerte de otros nos acerca un poco más al de la muerte de alguien que amamos. (PS)

Dirección: Yanara Guayasamín

Guion: Yanara Guayasamín

Producción: Yanara Guayasamín, Olivier Auverlau

Compañía productora: Luciérnaga Films

Cinematografía: Olivier Auverlau

Edición: Yanara Guayasamín, Antonio Páez, Pablo Mogrovejo

Sonido: Yanara Guayasamín, Olivier Auverlau, Elisabeth Griñan

Música: Omar Sosa, Nelson García

País: Ecuador

Duración: 86 minutos

Año: 2002

Número de espectadores: 3.000 (fue el primer documental nacional en estrenarse en 'multisalas' comerciales)

Ecuador versus el resto del mundo

(2005)

Este es una película ambiciosa de multihistorias narradas por medio de montaje alternado paralelo no convergente, pero unidas por un núcleo ventral. Se trata de un retrato nacional realista que usa el fútbol como pretexto para invitarnos al verdadero texto: la gente, rostros, circunstancias, lugares, y una galería de héroes populares y menores, que acaso intenta dar cuenta de algo que podría llamarse «ecuatorianidad». Nacionalismo constructivo e inflamado, sí, pero con un potente impulso formal, pues su dispositivo narrativo está armado sobre las incidencias de un partido de fútbol, sus duraciones e incidencias. El resultado es un sonoro y emotivo grito nacionalista cuya gracia mayor es haber logrado introducir el triunfa-

De cuando la muerte nos visitó

Ecuador versus El resto del mundo

Quando me toque a mí

(2008)

El filme de Víctor Arregui se inscribe dentro de la saludable tendencia de algunos cineastas de mirar de frente los libros ecuatorianos de ficción. Basada en la novela de Alfredo Noriega titulada *De que nada se sabe* (verso de Jorge Luis Borges), novela intimista de trama bien hilvanada, la adaptación se sostiene por la elaborada actuación del finado Manuel Calisto (1972—2011) quien interpreta a un médico forense. A la morgue donde trabaja llega la soledad en forma de cadáveres que debe diseccionar. El forense ve reflejada su angustia de vivir en esos cuerpos inertes que llegan día a día. Su introversión y su condición de ser poco gregario dejan en claro algo: el galeno se relaciona mejor con los muertos que con los vivos. Premio al Mejor Actor en Donostia, Calisto se convirtió con este filme en el mejor actor de su generación. Cine de actor, en definitiva. (MB)

Dirección: Víctor Arregui

Guión: Víctor Arregui, Alfredo Noriega

Producción: Paúl Venegas, Isabella Parra

lismo deportivo en el discurso mitológico nacional. (GT)

Dirección: Pablo Mogrovejo

Guión: Pablo Mogrovejo, Amaya Merino

Producción: María José Rosero, Billy Navarrete

Compañía productora: Vista de Ojos Films

Compañías co-productoras: Wilman Chicha Producciones, Gato Tuerto Producciones

Cinematografía: Diego Araujo, Juan Francisco Bonilla, Simon Brauer, Fabián Burbano, Filippo Burbano, Diego Falconí, Julia Hickman, Pablo Iturralde, Kuai Shen Ausón, Iván Mora, José David Miranda, Marty Nackeio, María Julia Pessis, Luli Rosero, Armando Salazar

Edición: Amaya Merino, Pablo Mogrovejo

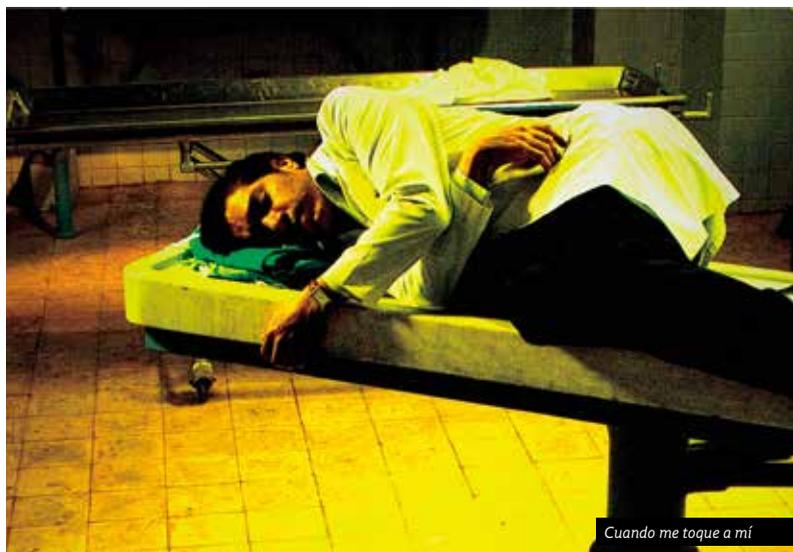
Sonido: Esteban Brauer y Juan Javier Müller

Música: Juan Javier Müller, Sudakaya, Fundamental, El retorno del Exxon Valdez, Amigos de lo Ajeno, Los Chigualeros, Hugo Idrovo

País: Ecuador

Duración: 56 minutos

Año: 2005

Quando me toque a mí

Compañías productoras: Xanadú Films y Otra Cosa Producciones (Ecuador)

Compañía co-productora: Amazonia Films (Venezuela)

Elenco: Manuel Calisto, Ramiro Logroño, Randi Krarup, José Alvear, Ana Miranda, León Felipe Troya, Lalo Santi, David Nieto, Juan Martín Cueva, Isabella Parra, Lupe Machado

Cinematografía: Daniel Andrade

Edición: Alex Cito

Sonido: Juan José Luzuriaga

Dirección de arte: Pablo Cagigal

Música: Felipe Terán, Daniel Paredes, Pablo Aguinaga

Países: Ecuador y Venezuela

Duración: 90 minutos

Año: 2008

Número de espectadores: 80.000

¡Mete gol, gana!

(2008)

Cuando se habla del fútbol en el Ecuador nunca se habla de cómo es un deporte plagado de racismo, en el que triunfan muy pocos y que en el ámbito profesional no incluye a las mujeres. Felipe Terán logra que sea una estrella reconocida del fútbol quién lo dice, y lo dice alto y fuerte, porque sabe que del valle empobrecido del que él salió a jugar profesionalmente no han salido muchos más, y él mismo está todavía, más allá del

fútbol, tratando de ser una mejor versión de sí mismo.

Esta película acompaña el éxito y el fracaso de quienes van detrás de un balón y observa a una comunidad que depende de ese giro exitoso que pueda dar el juego. Mientras todos esperan, hay unos pocos que ven más allá de la cancha y Terán quiere hacernos imaginar que existe un futuro más allá de los goles. (PS)

Dirección: Felipe Terán A.

Guión: Felipe Terán A.

Producción: Isabel Dávalos, Alfredo León

Compañía productora: Cabeza Hueca Producciones (Ecuador)

Compañía co-productora: Amazonia Films (Venezuela)

Participantes principales: Ulises de

la Cruz, Cristian «Chucho» Benítez, Darwin Borja, Jonathan Borja, Romario Ibarra, Margarita Colorado, Antonio Valencia, María Zambrano

Cinematografía: François Laso

Edición: Amaia Merino

Sonido: Felipe Terán, Juan José Luzuriaga

Música: El Viejo Edgar y Los Genuinos del Ritmo

Países: Ecuador y Venezuela

Duración: 75 minutos

Año: 2008

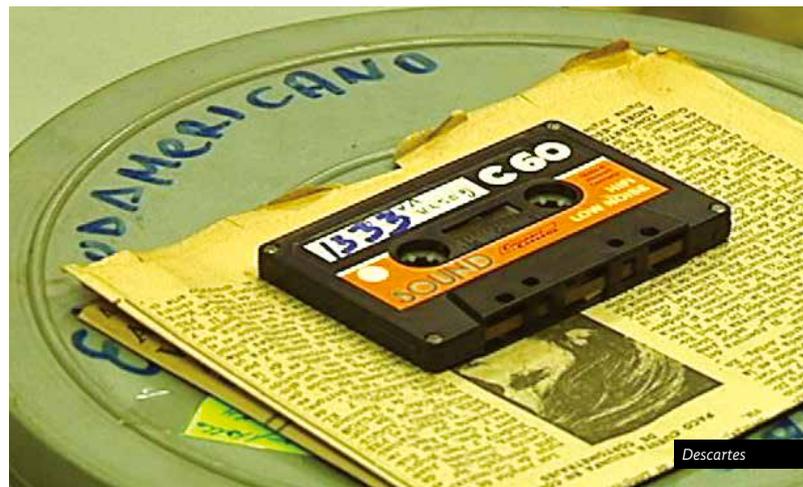
Número de espectadores: 20.000 (en Ecuador y Venezuela)

Descartes

(2009)

Cada vez que he vuelto a ver *Descartes* he tenido siempre la misma sensación de estar viendo una película genial. A primera vista es un reportaje, a ratos incluso filmado con poca técnica, mucho *boom* en cuadro, algunos problemas de balance de blancos. Sin embargo, siempre he sentido que ese es precisamente el meollo de todo el asunto: la búsqueda de un cine que, supuestamente, vivió tiempos dorados y que ya no existe.

Cuando Mieles inicia la búsqueda de la obra y la fama de Gustavo Valle, un cortometrajista que en su juventud fue exitoso en Guayaquil y

que hoy que nadie reconoce, es como si buscara todo el cine ecuatoriano, desde el originario, en extremo discutido y estudiado, pero obviamente perdido. Quién sabe, cine desprolijo que gracias a las leyendas se volvió mítico. También este documental se ha ido volviendo leyenda, porque propone develar la historia, pero termina revelando que la memoria es frágil, que el cine vale poco y que más allá de un par de entusiastas ya a casi nadie le importa quién filmó qué y si valía la pena o no que se conserve.

Una obra que aparenta ir detrás de una posta sencilla, y termina siendo una metáfora de toda nuestra cinematografía. Pasa del humor, a la tragedia: ¿Es todo el cine nacional un descarte? ¿Será que a alguien le importa? A Mieles sí. (PS)

Dirección: Fernando Mieles

Guion: Fernando Mieles

Producción: Fernando Mieles/Renata Duque/Gato Tuerto Producciones

Cinematografía: Fabián Burbano/
Fernando Mieles/Pepe Yépez

Edición: Enrique Río

Sonido: Arsenio Cadena

Música: Manuel Larrea

País: Ecuador

Duración: 80 minutos

Año: 2009

Prometeo deportado (2010)

Un grupo de migrantes queda atrapado en la sala de espera de un aeropuerto: el lugar ceremonial contemporáneo por excelencia. Y allí, en esa locación única, el colectivo va a teatralizar conflictos y enfrentamientos de la más variada índole y con clarísima intención alegórica. Como en una obra teatral van desarrollándose las diferentes subtramas: problemas de convivencia, organización, solidari-

Prometeo deportado

dad, poderes, gobierno, así como sus respectivas tensiones, hablan ya, en términos alegóricos, de un pequeño grupo humano en un encierro que remite a un país: Ecuador y a los rasgos de la manera en que los ecuatorianos construimos/desconstruimos nuestra identidad.

Quizá lo más relevante de la dirección de esta película sea la capacidad para manejar masas de actores y figurantes, o de varios *sketchs* corriendo juntos. En Mieles hay un espíritu festivo, un humor celebratorio, que lo llevan a dar curso a su afán de forma en un sentido más optimista y juguetón. Su sátira no es cruel, sino alegre, tropical. Lo suyo es la *fiesta barroca*. Y esto es importante destacar en un país y una cinematografía que, escudándose en el compromiso político y el realismo, hace gala de un pesimismo amargo y destructivo, frígido y miserabilista. Mieles, con esta película, le puso una dosis de eros y fiesta a cine nacional. Lo cual no ha hecho que pierda el rigor estético y la agudeza poética. (GT)

Dirección: Fernando Mieles

Guion: Fernando Mieles

Productora: Oderay Game

Productores ejecutivos: Oderay Game y Martín Schwartz

Compañía productora: Other Eye Films (Ecuador)

Compañía co-productora: Tango Bravo (Venezuela)

Elenco: Carlos Gallegos, Ximena Mieles, Raymundo Zambrano, Peko Andino, Juana Guarderas, Enrique Ponce, Lucho Mueckay, Henry Layana, Andrés Crespo, Penélope Lauret, Ana Miranda, Patricia Naranjo, Alina Ortiz, Alejandro Fajardo

Cinematografía: Diego Falconi

Diseño de producción: Bárbara Enríquez

Edición: Iván Mora Manzano

Sonido: Juan José Luzuriaga

Música: Manuel Larrea

Vestuario: Sergio Guimaraes

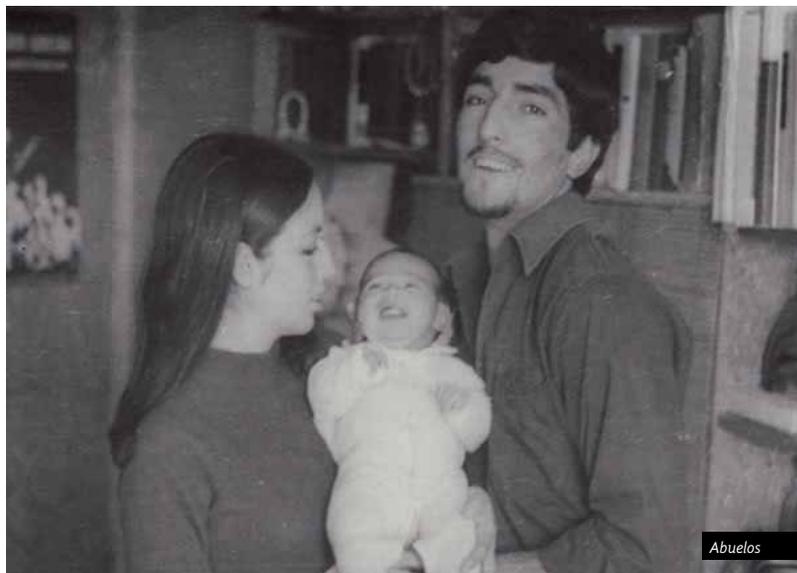
Países: Ecuador y Venezuela

Año: 2010

Número de espectadores: 150.000

Abuelos (2010)

Como parte del jurado del Premio Augusto San Miguel, tuve el honor de premiar este documental. Esta ópera prima está concebida como un dialogismo entre archivo y reflexión ontológica. La voz en *off* es intimista y a ratos lírica, fundiéndose en los paisajes desérticos chilenos o verdosos ecuatorianos. La polifonía de testimonios actúa como un rompecabezas que intenta resolver un misterio familiar del

Crespo quien interpreta a Alvear en un largo recorrido que lo llevará por la Cinemateca Nacional (donde mirará obsesivamente viejas películas ecuatorianas), por un *mall* (de ahí el título) que cuenta con 22 salas que jamás exhiben films nacionales, por testimonios de colegas y por encuentros con gente de la calle que en muy pocos casos ha visto cine de su país.

Entre la investigación detectivesca, el ensayo sociológico y, finalmente, la comedia absurda, los 52 minutos de *Más allá del mall* funcionan como una expiación personal, una reflexión artística y un retrato descarnado e impiadoso sobre lo que significa hacer cine en Ecuador. (Diego Batlle de OtrosCines.com)

Dirección: Miguel Alvear
Guión: Miguel Alvear, Amaia Merino
Producción: Mariana Andrade
Compañía productora: Ochoymedio
Elenco: Andrés Crespo, Nelson Palacios, Fernando Cedeño, Nixon Chalacamá
Cinematografía: Daniel Avilés
Edición: Amaia Merino
Sonido: Esteban Brauer
Música: Alex Alvear
País: Ecuador
Duración: 52 minutos
Año: 2010

abuelo-patriarca. Es una *road movie* sin otra carretera más que la de los recuerdos que se recolectan a través de las revelaciones de los testigos.

Genograma audiovisual en primera persona del femenino singular. Delicado árbol narrativo con todas sus ramas (escenas) perfectamente alineadas. El matapalo de la memoria familiar se fortalece a medida que la narración avanza en el develamiento (o no develamiento) del misterio inicial. Prueba fehaciente de la calidad del documental ecuatoriano, género en el que han surgido los mejores relatos audiovisuales. (MB)

Dirección: Carla Valencia Dávila
Guión: Carla Valencia Dávila
Producción: Alfredo Mora Manzano
Cinematografía: Daniel Andrade, Diego Falconí
Edición: Carla Valencia Dávila, Danielle Fillios
Sonido: Mario Puerto (Chile), Franz Córdova (Ecuador)
Música: Camilo Salinas
Países: Ecuador y Chile
Duración: 93 minutos
Año: 2010
Número de espectadores: 2.000 (en salas de cine arte)

Más allá del mall (2010)

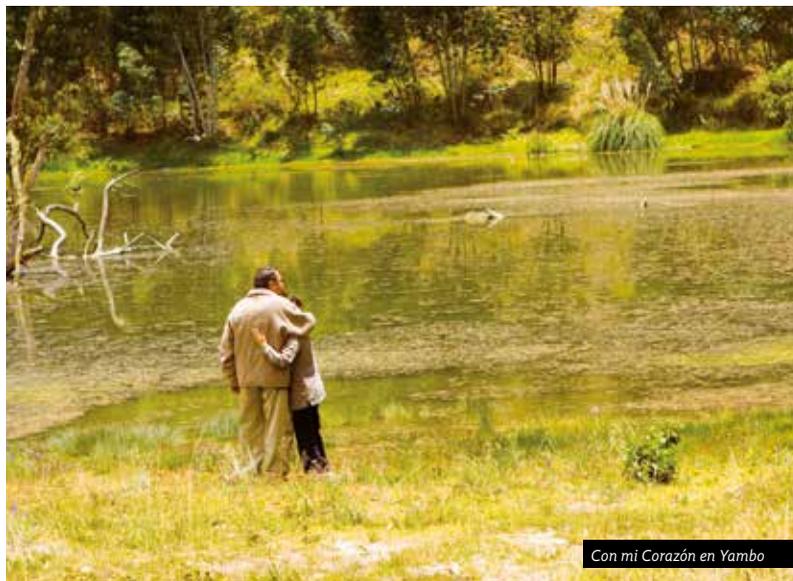
Todavía consternado por el fracaso comercial de su largometraje de ficción *Blak Mama*, Miguel Alvear decide indagar sobre esa entelequia llamada cine ecuatoriano, sobre la dinámica del sector audiovisual de su país, sobre las condiciones del mercado, sobre los gustos del público local y sobre las propias sensaciones luego de haber trabajado tres años en una película que, pese a las buenas críticas, casi nadie vio.

En un audaz péndulo entre documental y ficción, es el actor Andrés

Con mi Corazón en Yambo (2011)

A partir de un relato en primera persona, María Fernanda Restrepo realiza una crónica profunda y sentida sobre la desaparición de sus hermanos, Santiago y Andrés Restrepo, en 1988. El filme tematiza la memoria traumática surgida por la pérdida de los seres queridos así como la historia de lucha de la familia por conocer la verdad sobre este crimen de Estado. A través de una serie de materiales de archivo familiar e histórico reflexiona sobre el poder de las imágenes frente a la ausencia, la relación entre lo personal y lo social, la transformación de registros familiares en íconos políticos de la lucha por los desaparecidos. Desde una mirada personal, el filme crea pasadizos entre el pasado y el presente, entre lo público y lo privado, redefiniendo la historia y el archivo para crear un alegato afectivo en defensa de los derechos humanos y la condena de los crímenes de Estado. (CL)

Con mi Corazón en Yambo

Dirección: María Fernanda Restrepo
Guion: María Fernanda Restrepo (asistencia de Iván Mora M. y Carla Valencia)
Producción: Randi Krarup, Fernanda Sosa
Cinematografía: François Laso, Cristina Salazar
Edición: Iván Mora M. y Carla Valencia

Sonido: Esteban Brauer, Mauricio Cevallos
Música: Iván Mora M.
Duración: 136 minutos
País: Ecuador
Año: 2011
Número de espectadores: 165.000

Sin otoño, sin primavera

Sin otoño, sin primavera (2012)

La película es una verdadera enciclopedia de recursos cinematográficos. ¿Amaneramiento? No, proliferación barroca, incesante e indetenible, que por supuesto nace del espíritu paródico (serio) que anima su intertextualidad: aquí hay desde literatura, *video-clip* y melodrama, pasando por el cine político y costumbrista.

La gracia del filme es que lo hace con una compleja envoltura formal o armadura estilística; y tanto despliegue del estilo para contar las aventuras de un grupo de amigos y amantes que inevitablemente desencadenan desventuras (de dúos o tríos). La nostalgia ronda por todas partes, mezclada con la infidelidad, la enfermedad, los desengaños, ade-

más de intentos de conectar con la política (alusión a la corrupción) y un secreto bien guardado como imagen fundacional de la niñez. El sentimental Jinsop y sus canciones, como para subrayar los asuntos del corazón, están en la banda sonora. Es revelador el subtítulo: *Una balada punk*, casi una declaración de fidelidad al melodrama. (GT)

Dirección: Iván Mora Manzano

Guion: Iván Mora Manzano

Producción: Isabel Carrasco, Arturo Yépez Z.

Compañía productora: La República Invisible

Compañías co-productoras: Antorcha Films (Colombia), Caberú Productions (Francia)

Elenco: Paulina Obrist, Andrés Troya, Ángela Peñaherrera, Enzo Macchiavello, Paola Baldión, Alejandro Fajardo, Lucía Moscoso, Nataly Vergara

Cinematografía: Olivier Auverlau

Edición: Juan Carlos Donoso, Iván Mora Manzano, Emmanuel Blanchard

Sonido: Arsenio Cadena

Dirección de arte: Carla Valencia y Alfredo Mora

Vestuario: Paula Carrasco

Música: Iván Mora Manzano

Duración: 106 minutos

Países: Ecuador/Colombia/Francia

Año: 2012

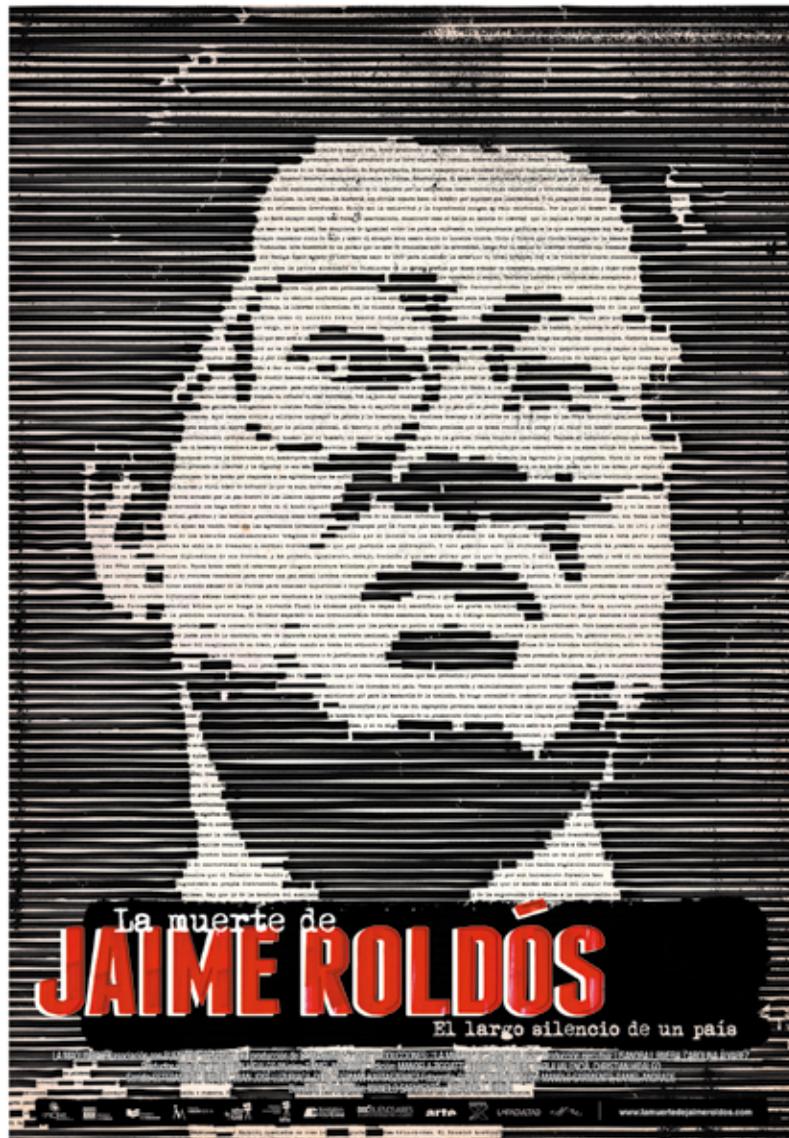
Número de espectadores: 41.000

(salas de cine comercial y de arte)

La muerte de Jaime Roldós

(2013)

Fortaleciendo la tradición del documental ecuatoriano de excelente y minuciosa factura, *La muerte de Jaime Roldós* es una pieza necesaria, que conjuga con sensibilidad historia política y humanidad.

Además de ser un gran ejercicio de investigación periodística, lo que le valió el Premio Gabriel García Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) en la categoría de Imagen, el documental interpela lo que dice la historia oficial sobre el incidente aéreo en el que murieron Jaime Roldós, su esposa Martha Bucaram y otros tripulantes del avión en el que viajaba el mandatario.

La muerte de Jaime Roldós también actualiza a las nuevas generaciones con respecto a este episodio

y a la necesidad de cuestionar la narrativa oficial, de releer la historia, de contemplarla con ojos críticos para, solo así, entender las consecuencias políticas de hechos que tuvieron lugar después de la vuelta a la democracia del país. (MR)

Dirección: Manolo Sarmiento, Lisandra I. Rivera

Guion/Script: Manolo Sarmiento, Daniel Andrade

Producción: Manolo Sarmiento, Lisandra I. Rivera

Co-producción: Carolina Álvarez
Compañías productoras: La Maquinita (Ecuador) y M&S (Argentina)
Productor asociado: Christian Hidalgo
Cinematografía: Daniel Andrade
Edición: Manoela Ziggatti, Sergio Venturini
Sonido directo y diseño de sonido: Esteban Brauer, Juan José Luzuriaga, Diego German Kartaszewicz
Música: Daniel Mancero
Países: Ecuador y Argentina
Año de estreno: 2013
Duración: 125 minutos
Número de espectadores: 52.000

Mono con gallinas (2013)

Nación que no se precie de tener un filme bélico no es nación. En aras de la conformación identitaria (y no solo la cinematográfica) era necesario este título. El filme de Alfredo León nos adentra en el conflicto armado de Ecuador y Perú en 1941. No cae en el documentalismo patrioterico y mucho menos en los procedimientos militares. Lo que le interesa al cineasta es el joven soldado y su relación con la selva. Herido, el protagonista es tomado como prisionero, y desde ahí la historia se convierte en un laboratorio etnográfico que le hace justicia al título: el ecuatoriano aprende a convivir entre peruanos.

La premisa recuerda un poco al cuento *Los moribundos* de Julio Ramón Ribeyro, en la que una casa de un pueblo fronterizo se convierte en un hospital para soldados de ambos países en plena guerra del 41. Por cierto, el cuento trae la explicación histórica del por qué uno de los apodos: «A nosotros en Ecuador nos dicen gallinas, porque hemos perdido

todas las guerras, la con Chile, la con Colombia... qué sé yo... Pero esta sí que no la perdemos». Comparaciones aparte, *Mono con gallinas* es pionera en su género y así debe ser vista. Un intento por profundizar, no tanto una época, pero sí una situación en la que el encuentro con el Otro (y el momento histórico) determina la identidad de toda una comunidad. (MB)

Dirección: Alfredo León León
Guion: Alfredo León León
Producción: Diego Ortuño, Pablo Ratto y Alfredo León León
Compañía productora: Dominio Digital (Ecuador)

Compañía co-productora: Trivial Media (Argentina)
Elenco: Melania Urbina, René Pástor, Bruno Odar, Pietro Sibille, Alfredo Espinosa, Diego Naranjo, Martha Ormaza, Enrique Veintimilla, Paúl Lalaleo, Santiago Villacís y Pamela Cortés
Cinematografía: Daniel Avilés E.
Edición: Amalia Herdt
Sonido: Esteban Brauer y Juan José Luzuriaga
Dirección de arte: Roberto Frisone
Música: Sebastián Escofet
Países: Ecuador y Argentina
Duración: 87 minutos
Año: 2013
Número de espectadores: 38.000 en Ecuador y 5.000 en Argentina

Mono con gallinas

Silencio en la tierra de los sueños

(2014)

Película contemplativa que desdibuja por momentos la línea entre el documental y la ficción, a partir de mostrar el silencio y la soledad en la rutina de una anciana, tras la muerte de su esposo. Todo lo que ocurre en este universo está reducido a la mínima expresión, no hay diálogos, su ambiente sonoro amplifica el ruido de una licuadora, la televisión prendida, una serenata con boleros a la distancia.

En otro universo, uno más sensorial y onírico, la anciana y el perro vagabundo escapan de la ciudad a una playa de pescadores, ahí dan largos paseos por la orilla del mar. Esta película, con su rigor estético y su apuesta por un cine contemplativo, se convierte en un precedente en el cine nacional por su desafío de plasmar otras formas narrativas y estéticas. (Isabel Carrasco)

Dirección: Tito Molina

Guión: Tito Molina y Ana-Felicia Scutelnicu

Producción: Miguel Salazar

Compañía productora: La facultad

Compañía co-productora:

Wydemann Bros.

Elenco: Bertha Naranjo/Trío Los Bohemios/Cookie

Cinematografía: Tito Molina

Edición: Tito Molina

Sonido: Esteban Noise Brauer

Dirección de arte: Tito Molina

Asistencia de arte: Miguel Salazar, Nicolás Platonoff

Música: Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Trío Los Panchos

Países: Ecuador y Alemania

Duración: 94 minutos

Año: 2014

Número de espectadores: 5.000

Silencio en la tierra de los sueños

Feriado

(2014)

Una tensión erótica y romántica, que a veces se inflama y otras menzugas, sostiene la trama de esta historia de iniciación.

Si bien *Feriado* se emplaza en un momento de la historia reciente del Ecuador, el feriado bancario, y si bien las diferencias irreconciliables entre clases sociales son parte de su núcleo narrativo, la mirada de Diego Araujo orbita alrededor de la atracción que se siente Juan Pablo por Juano.

El primero es un adolescente de clase acomodada y el segundo, también adolescente, trabaja como mecánico en la zona donde Juan Pablo llega para pasar unos días con parientes. Más que una historia de amor, *Feriado* es la crónica de una infatuación que, solo por el hecho de haberse generado, derrumba tabús que en Ecuador son monolíticos: la atracción y el sexo entre dos

hombres, que encima más vienen de clases sociales que generalmente solo se relacionan bajo la dinámica de patrón y empleado. (MR)

Dirección: Diego Araujo

Guión: Diego Araujo

Producción: Hanne-Lovise Skartveit

Compañía productora: Lunafilms

Compañías co-productoras: Cepa Audiovisual (Argentina), Abacafilms (Ecuador)

Elenco: Juan Manuel Arregui, Diego Andrés Paredes, Manuela Merchán, Cristina Morrison

Cinematografía: Magela Crosignani

Edición: Julián Giulianelli y Diego Araujo

Sonido: Juan José Luzuriaga y Martín Litmanovich

Dirección de arte: Roberto Frisone

Música: Daniele Luppi

Países: Ecuador y Argentina

Duración: 82 minutos

Año: 2014

Número de espectadores: 18.000

Feriado

Alba

(2016)

Relata la historia de una niña de 11 años que, tras la enfermedad su madre, se ve obligada a vivir con un padre a quien casi no conoce. El mérito de la película es afrontar esta compleja historia con el lenguaje adecuado y una sostenida dirección de actores. A punta de planos cerrados y cámara al hombro, reconstruye el paso de la niñez a la adolescencia como una experiencia desconcertante y dolorosa, mientras trabaja de forma sutil en la reconciliación de padre e hija. El filme es una propuesta rigurosa a nivel ético, estético y narrativo, que explora a profundidad el mundo interior de su personaje y lo hace desde una fuerte mirada femenina atenta a lo sensorial, a los lenguajes del cuerpo, a los estremecimientos íntimos, más que a las grandes acciones. Estas características delatan un cine riguroso, intimista y posicionado que, desde una estética de la diferencia, hace un alegato contra los estereotipos y el *bullying*. (CL)

Dirección: Ana Cristina Barragán

Guion: Ana Cristina Barragán

Producción: Isabella Parra

Compañía productora: Caleidoscopio Cine

Compañías co-productoras: Graal Films (Grecia), Leyenda (México)

Elenco: Macarena Arias, Pablo Aguirre, Amaia Merino

Cinematografía: Simón Brauer

Edición: Yibrán Asuad, Ana Cristina Barragán, Juan Daniel Molero, José María Avilés

Sonido: Alejandro Icaza

Dirección de arte: Óscar Tello

Asistencia de dirección: Joe Houlberg

Música: Andrés Sánchez, Steven

Dagenais, Fernanda Karolys

Países: Ecuador y México

Duración: 92 minutos

Año: 2016

Número de espectadores: 15.000

Un secreto en la caja

(2016)

Mockumentary audaz y complejo que reconstruye la biografía de Marcelo Chiriboga, el representante ecuatoriano *boom* literario latinoamericano quien escribió la mítica novela *La línea imaginaria*. Partiendo de textos de José Donoso, y usando el potencial del cine edifica una biografía apócrifa para la gloria de la ciudad letrada ecuatoriana. A través de una exploración de la retórica documental, un uso irreverente de materiales de archivo y convincentes caracterizaciones, construye una alegoría sobre los límites entre la realidad y la ficción, el registro y la invención, la literatura y el cine. Finalmente, realiza una irónica reflexión sobre la insostenible levedad de la ecuatorianidad y reivindica la creación más allá de la patria y la nación. (CL)

Dirección: Javier Izquierdo

Guion: Javier Izquierdo y Jorge Izquierdo

Producción: Isabella Parra y Javier Izquierdo

Compañías productoras:

Caleidoscopio Cine, Ostinato Cine

Compañía co-productora: La Futura

Elenco: Alfredo Espinosa, Michael Thomas, Ángel Gaviláñez, Yolanda Acosta, Antonio Ordóñez, José

Ignacio Donoso, Christoph Baumann, Amaia Merino, Randi Krarup

Cinematografía: Tomás Astudillo

Edición: Javier Izquierdo, Carmen Colino, Juan Rhon

Sonido directo: Nicolás Fernández

Diseño sonoro: Franz Córdova

Dirección de arte: François «Coco» Lasso

País: Ecuador

Duración: 70 minutos

Año: 2016

Número de espectadores: 10.000 en estreno en internet, 47.000 en televisión.

HAPPY TOGETHER

Directoras y directores de las películas destacadas conversan con 25 Watts

Una mirada íntima sobre
regresar a ver en el tiempo

Rodaje de *Ratas, ratones, rateros*

Sebastián Cordero, director de *Ratas, ratones, rateros* (1999)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

En total fueron unos dos años y medio desde que empezamos hasta que estrenamos en el Festival de Venecia.

El guion tomó un año y medio. Si recuerdo bien, filmamos la quinta versión.

El rodaje tomó cinco semanas.

La edición tomó 28 días (laborables).

Creo que el sonido debe haber tomado unos tres meses y el resto de la post unos tres meses más.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Tres cosas se me vienen a la mente:

—La fuerza que tiene un equipo determinado no la detiene nadie. Recuerdo un día en que tocó mover el rodaje en el estacionamiento del hospital Eugenio Espejo por lluvia cuando ya habíamos filmado media escena. Cuando

volvimos al día siguiente había un auto parqueado donde teníamos que filmar (por continuidad no podíamos movernos). El dueño del auto no asomaba así que lo levantamos en brazos entre todo el equipo y lo movimos a otro lugar. Nadie podía frenarnos.

—El aprender a confiar en mis instintos, sobre todo en cuanto a dirección de actores. Recuerdo la primera lectura de guion donde sentí que todos los actores estaban listos, antes de ni siquiera haber empezado ensayos. De repente me desconcerté sin saber qué haríamos para prepararnos hasta empezar el rodaje. Y de pronto en el primer día de ensayos todos habían perdido su naturalidad porque estaban intentando «actuar». El resto de ensayos me dediqué a regresar donde estábamos cuando hicieron su primer *casting* improvisado y su lectura más sencilla.

—El éxito de una película depende mucho del momento y el lugar en el que se la hace y se la estrena. *Ratas, ratones, rateros* conectó con la gente aquí en Ecuador no solo porque la trama y las actuaciones eran buenas, sino porque la gente se identificó con la película en un momento de crisis. La gente en Ecuador se vio retratada en la película en gran

parte porque veían un ejemplo del «sí se puede» en un momento de gran crisis.

¿Cómo ves tu peli ahora?

La veo con muchísimo cariño y nostalgia. Siento que en esa película encontré mi voz como cineasta, y fue un proceso muy bello. Nunca he podido ver a la película con objetividad, así que no sé de verdad qué tal es. Hay errores que me siguen molestando, pero con el tiempo he aprendido que esos errores fueron sobrepasados por la energía que tiene la película, y que en el fondo las imperfecciones son parte del encanto.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Con mi Corazón en Yambo y *Resonancia*.

Ambas después de *Ratas...* Cuando hice *Ratas*, *ratones*, *rateros* no tenía una referencia de una película ecuatoriana que me haya verdaderamente marcado.

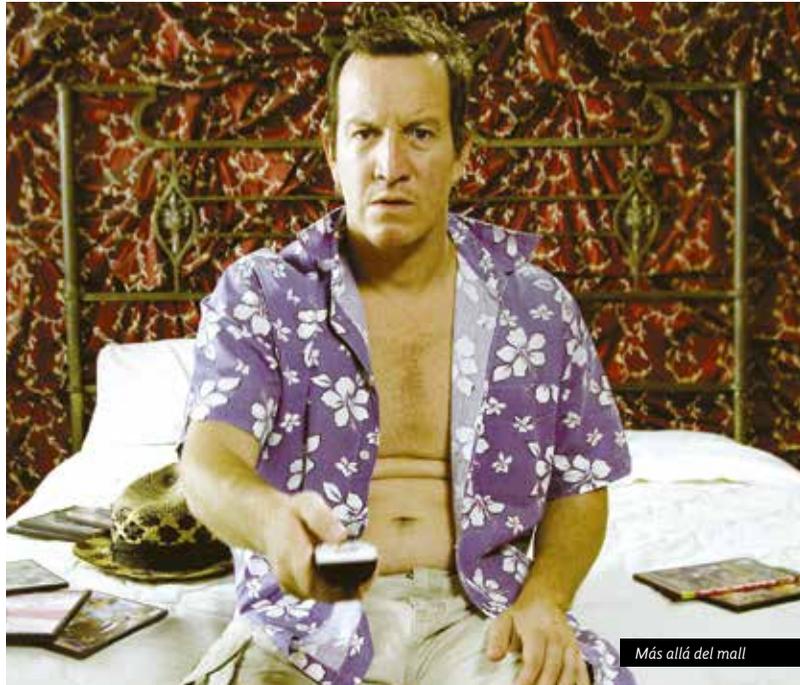
¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Creo que es lo que mejor sé hacer. Me comunico mucho mejor a través del cine que de otras maneras. El cine es algo que me atrapó desde niño, y el poder dedicarme a mi pasión a diario ha sido el mayor regalo de mi vida.

Creo que es lo que mejor sé hacer. Me comunico mucho mejor a través del cine que de otras maneras. El cine es algo que me atrapó desde niño, y el poder dedicarme a mi pasión a diario ha sido el mayor regalo de mi vida.

Miguel Alvear, director de *Camal* (2000) y *Más allá del mall* (2010)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Camal fue filmada en 1991, editada y estrenada en 2000. Dos semanas de rodaje, tres días de edición.

Más allá del mall tomó un año hacerla.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Camal: El tiempo de filmación [fue] muy duro, lo hice solo (salvo dos días que me acompañó Santiago Luzuriaga) metido dos semanas hasta el cuello entre sangre, mierda y muerte.

Más allá del mall: Las películas de Nelson Palacios, el cineasta autodidacta de Durán, siguen siendo en la era de YouTube, las más vistas de todo el cine ecuatoriano de todos los tiempos.

¿Cómo ves tus pelis ahora?

No las he visto hace muchos años.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Ninguna.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Ahora no tiene ningún sentido.

Juan Martín Cueva, director de *El lugar donde se juntan los polos* (2002)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Yo empecé a filmar en super8 algo de material cuando mi hijo Joaquín era un bebé, en 1998 (; este jueves cumple 21 años!). No sabía bien qué iba a hacer con eso... me acuerdo de que una de las primeras cosas que escribí era el texto que luego se convirtió en la «carta» que fue la base de la voz en *off* (el título de trabajo de la película era *Carta al Joaquín*). Después de haber empezado a filmar, surgió una especie de escaleta documental.

La etapa de desarrollo tomó largos meses de búsqueda de financiamiento. Una vez que conseguimos una pre compra por parte de un canal regional en Francia y una productora belga que se metió al proyecto. Así inició la etapa de producción.

Luego hice el viaje a Nicaragua para filmar al personaje/hilo conductor (que era mi suegro), también aprovechamos para filmar el 20 aniversario de la revolución sandinista, por eso recuerdo claramente la fecha, julio de 1999. Se me hace difícil contestar sobre la cantidad de días o semanas de rodaje, porque fue un proceso muy dilatado. En total, desde que filmé la primera imagen en super8 hasta la última imagen incluida en el montaje, pasaron por lo menos dos años y medio, pero obviamente con períodos de rodaje y largos períodos en los que yo seguía investigando y filmando en super8. El montaje tomó un mes y medio. A fines de 2001 la peli estaba terminada, para estrenarse en los EDOC de 2002, la primera edición del festival.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Cuando filmé la entrevista larga con mi suegro, en Nicaragua, lo hice pensando que era solo parte de la investigación, porque no tenía las condiciones técnicas para filmarla bien y porque él se suponía que iba a ir a Francia unos me-

ses más tarde. Entonces la filmé sin una buena iluminación, sin una puesta en escena mínimamente pensada, fue más bien como un registro, con foco automático, un micrófono no muy bueno, etc. Pero resulta que él estaba con cáncer y cuando llegó a Francia estaba mal, había perdido el pelo, estaba demacrado, hinchado y no quiso que lo filme así.

Víctor (así se llamaba) decía que apenas estuviese mejor íbamos a hacer la entrevista... pero no mejoró, y a los pocos meses falleció. A mí se me cayó el mundo, porque creía que la entrevista suya era central en la estructura narrativa. El productor me pidió que transcribiera y tradujera los textos, y coincidió en que debía ser un elemento muy importante de la narración. Yo empecé a hacer una especie de pre montaje, en papel, y en donde ponía la entrevista me decía que debería encontrar material para cubrir la imagen.

¿Cómo ves tu peli ahora?

La verdad no la he vuelto a ver de corrido, entera, desde hace unos ocho o nueve años... pero la veo como un ejercicio un poco ingenuo y algo torpe pero muy honesto, y con algunas secuencias muy fuertes y emocionantes.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

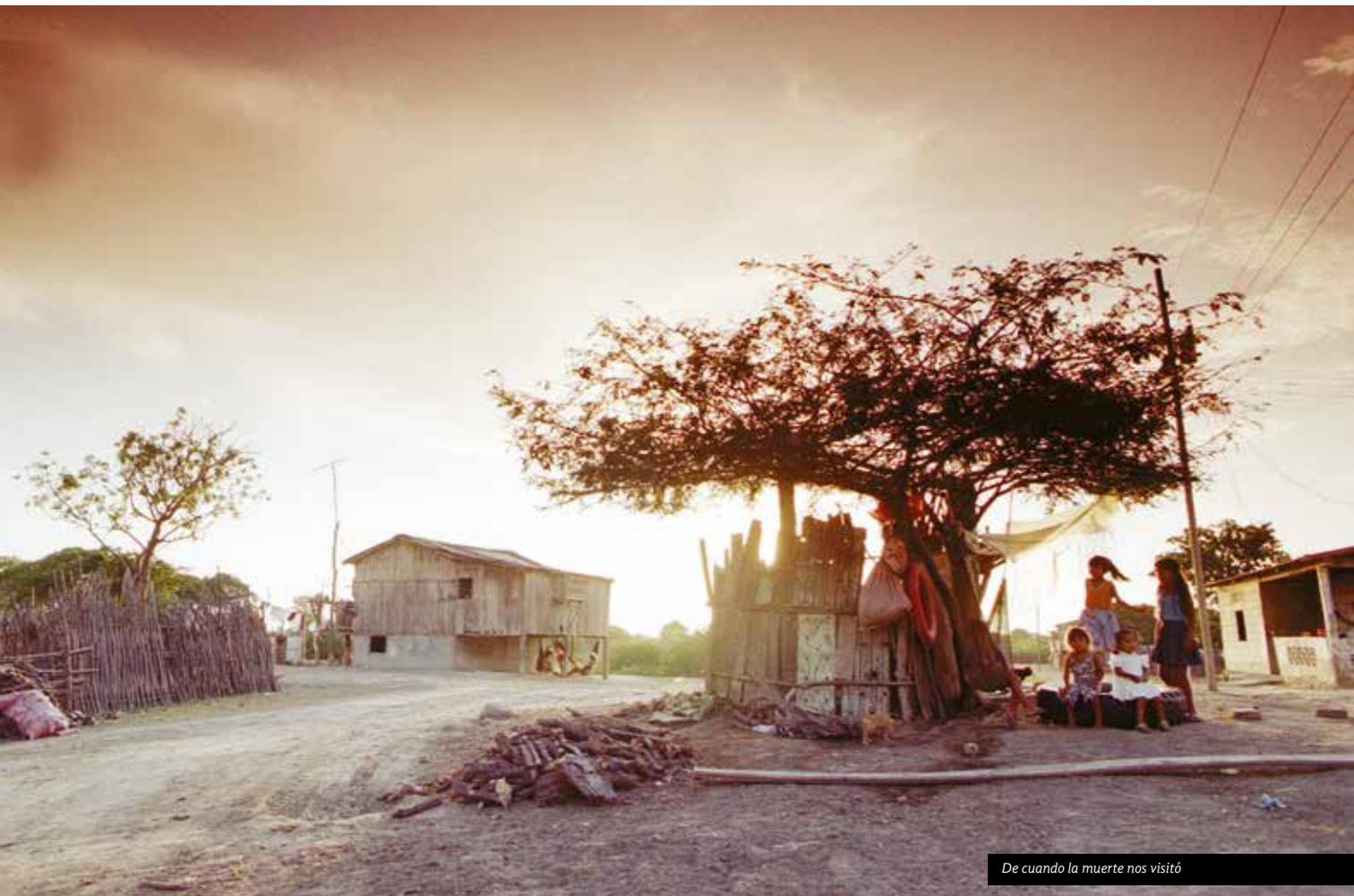
Antes de hacer cine, me marcaron las dos primeras películas de Camilo Luzuriaga, y *Ratas, ratones, rateros* de Sebastián Cordero. *La Tigra* porque fue para todos como un bautizo. *Entre Marx* porque de alguna manera compartí con el Camilo esa experiencia militante, y *Ratas* porque sí era muy sorprendente ver una película ecuatoriana de esa factura, en la que oías tu manera de hablar, rostros como los que veías en la calle, tus paisajes, tu realidad, en una clave de ficción «como la que se ve en el cine».

Antes de hacer cine, me marcaron las dos primeras películas de Camilo Luzuriaga, y *Ratas, ratones, rateros* de Sebastián Cordero.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Bueno... en rigor ya no he hecho cine desde hace como diez años. Pero para mí tiene aún todo el sentido de lograr que en nuestro cine se vea toda la diversidad que es nuestra realidad.

De cuando la muerte nos visitó

Siento que sigue siendo pertinente, que no ha pasado el tiempo sobre los temas que la peli defiende. Pero la gente mayor que retraté haciendo sus oficios, con su ética y gentileza, aunque ya hoy desaparecidos, todavía parecen ejemplificar a quienes también somos como país.

Yanara Guayasamín, directora de *De cuando la muerte nos visitó* (2002)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Empezamos a filmar en 1995, con la arqueóloga Karen Stothern, durante un rescate arqueológico mientras hacían el trasvase de Santa Elena, en 16 mm con una BOLEX sincro de motor. Después, escribimos el proyecto y recibimos auspicio de Fuji Amsterdam con rollos de película. En esos tiempos no había CNC ni apoyo alguno, así que invertimos lo que ganábamos con otros trabajos... Filmamos durante cinco años, con un total de solo tres horas de material imagen, filmábamos al goteo, plano a plano, esperando los momentos precisos. La peli estaba casi acabada cuando de repente murió mi padre y era difícil estar haciendo una película sobre la muerte, y quedarme en tercera persona, así que di un giro a la peli e incluí algunas reflexiones persona-

les de ese momento que se traducen en una estética blanco y negro con escenas simbólicas y poéticas. En el proceso de edición viene el feriado bancario y nos quedamos sin recursos, pusimos la última plata que nos quedaba en la inscripción a un premio latinoamericano en el Festival Mar del Plata y ganamos el premio grande; con eso pudimos acabar de filmar y hacer la postproducción. Estrenamos en 2002. O sea tardamos siete años...

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Olivier se había reunido con Sebastián para hacer *Ratas, ratones, rateros*, pero después se juntaron las fechas y se quedó haciendo mi peli. No puedo menos que agradecerle infinitamente. Y siempre sonrío cuando pienso que acabé el rodaje después de cinco años de muchísimas muertes, dando a luz a mi hija Cassielle, yo filmaba y ella al lado en su canasta, recién nacida de nueve días, mirando las fiestas de difuntos... nunca dejó de venir a un rodaje, hoy todavía viene...

¿Cómo ves tu peli ahora?

Me habría gustado ser más segura de mí misma y no haber cortado tanto los silencios poéticos que había en la película, pero me siento también orgullosa porque siento que sigue siendo pertinente, que no ha pasado el tiempo sobre los temas que la peli defiende.

Pero la gente mayor que retraté haciendo sus oficios, con su ética y gentileza, aunque ya hoy desaparecidos, todavía parecen ejemplificar a quienes también somos como país, como cultura, con nuestras tradiciones, únicos. Así que ahora vamos a entrar en un proceso de restauración, es decir, escanear el negativo original y remasterizarlo en DCP, es muy lindo el 16 mm en 2K, y haremos un reestreno digital.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

La que más me marcó fue un documental sobre el levantamiento indígena de los años 90. Recuerdo que la produjo un grupo de videastas que en ese tiempo se llamaba Cedis, fue editada por Ataulfo Tobar creo. Yo ya estudiaba cine en Bélgica y había llegado en unas vacaciones, y me invitaron a seguir algunas reuniones comunitarias, así que pude ver algo de la producción de esta película. El movimiento indígena estaba en plena ebullición y este grupo de personas había formado a gente en las comunidades y entregado algunas cámaras dentro de ellas, en un momento en que estas eran prohibitivas y de acceso solo a la élite.

Me marcó porque vi en ello un uso del audiovisual de la mejor manera, es decir, como puente para comunicar entre diferentes grupos sociales sus vivencias, y donde la voz venía también de grupos humanos que hasta ese momento rara vez la tenían. Me emocionó porque me dio la impresión de que casi podía vehiculizar procesos de sanación social muy necesarios. Todavía hoy me emociono cuando veo una película que logra esto.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Cada vez mayor, es lo que da sentido a mi vida, soy una célula especializada y es mi oficio, me da un lugar que ocupar en el planeta: mientras más nómada soy, más el cine es mi casa, aunque extrañamente en una forma de entre cruce. Siento la necesidad de hacer un cine social, aunque sé que tiene menos cabida en las salas de cine y en las casas. Así que puede resultar un poco frustrante, buscar un cine con contenido, de forma innovadora, a veces ensayo sociológico o antropológico, en una época donde lo que se busca es encasillarnos en estereotipos, globalizarnos o simplemente hacer proyectos que le lleven al espectador a evadir la realidad. Pero soy necia y resisto.

Crew de *De cuando la muerte nos visitó*

Pablo Mogrovejo, director de *Ecuador versus El resto del mundo* (2005)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

En junio de 2001, Ecuador ganó de visitante a Perú en Lima. Entonces era evidente que había una posibilidad muy cercana de que una selección ecuatoriana fuera, históricamente, por primera vez a un Mundial de Fútbol. Fijamos un solo día de rodaje, en noviembre de ese mismo año: era el partido decisivo en Quito, frente a Uruguay.

La estrenamos en salas de cine, en noviembre de 2005, exactamente cuatro años después, justo cuando se ponía en juego una nueva clasificación jugando contra Uruguay en Quito, lo que finalmente fue la clasificación al Mundial de Alemania 2006. Se cerraba un ciclo tal como comenzó.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Me quedo con las reacciones que tuve antes del rodaje y antes del estreno. Convoqué, por un mensaje de correo electrónico, a muchos cineastas ecuatorianos repartidos en todo el mundo. En el mensaje explicaba cuál era el concepto de la película, cómo debía ser la puesta en escena y la relación con el personaje. Del total de mensajes que envié, la mitad ni siquiera lo respondió. La otra mitad se puso la camiseta y dio todo de sí. Ojo: era un momento en que la gente no confiaba ni en la selección nacional ni en el cine ecuatoriano, sobre todo en el cine documental ecuatoriano que era todavía una novedad (te hablo de noviembre de 2001).

Esa actitud continuó hasta antes del estreno: la mitad de personas mostraba escepticismo, la otra mitad le ponía una fe absoluta. Con el estreno y con la segunda clasificación al Mundial de Alemania ya la cosa cambió completamente.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Yo tengo un particular cariño por esta película. Me regaló muchos amigos, desde algunos personajes, varios colegas cineastas, y hasta algunos periodistas. Pero principalmente me acercó al público, al público en grande: recuerdo gente, afuera de la sala, llorando, emocionada, dándome un abrazo o estrechándome la mano.

Fue una película que no solo me abrió un camino en el cine: también creó un subgénero que luego lo continuaron ¡*Mete gol, gana!* (de Felipe Terán) y *Tarjeta roja* (de Rodolfo Muñoz). Ayer y hoy, mucha gente, sobre todo los intelectuales, no cree en el fútbol. Lo minimizan o incluso lo detestan. Una película de fútbol puede suponer un reto o un cuestionamiento a esa visión. Y como digo siempre: es una película con una buena vejez. La gente, ahora, no solo sigue vibrando por el hecho futbolero, también tiene mucho cariño por personajes como Margarita Becerra o por el Bacán Delgado. Todos los meses alguien me escribe preguntando por esta película o por la siguiente que haga de fútbol (no quieren otro tema, al menos conmigo no).

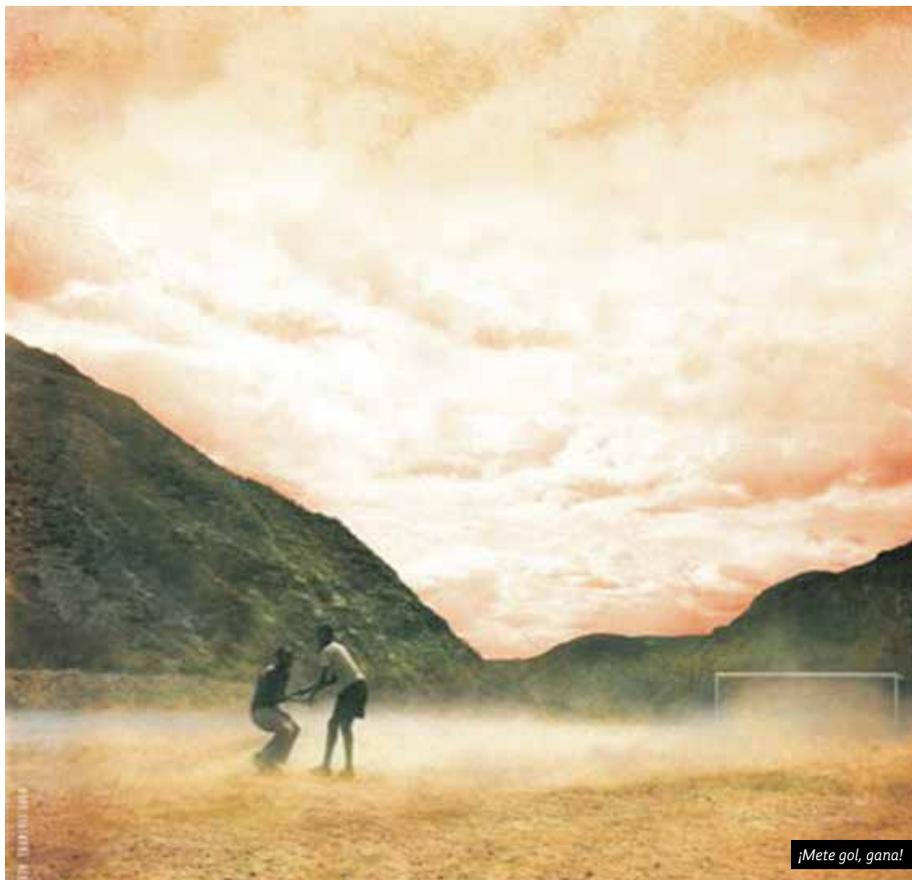
¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Ratas, ratones, rateros. Estuve en el rodaje, como *script* y continuidad, fue intenso y hermoso, como todos los rodajes. Además Sebastián e Isabel Dávalos fueron claves para la post-producción de *Ecuador vs. El resto del mundo*: le agradeceré eso por siempre. Finalmente, Sebastián siempre será una referencia obligada en el cine ecuatoriano: todos esperamos sus nuevas películas.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Para mí, ahora es un momento muy difícil para hacer cine de nuevo. Tengo un proyecto en post-producción y dos en desarrollo. Los tres son un desafío y un reto vital. Quisiera tener la inmediatez y el coraje que puse en *Ecuador vs. El resto del mundo*. Pero en general creo que es una experiencia tan profunda como arriesgada.

Para mí hacer cine es contar historias para comprender y explicarme el mundo. Gracias al cine puedo darle algo de orden y sentido a la existencia. Para mí el cine es una forma de conocer al otro.

Felipe Terán, director de *¡Mete gol, gana!* (2008)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Tomó en realizarse aproximadamente unos tres años. Inició como una idea en la que yo quería utilizar el fútbol para mostrar la falta de oportunidades que tiene nuestro pueblo afro y poco a poco se fue configurando en lo que terminó siendo. Hubo un año de investigación, tres meses de preproducción, tres meses de rodaje y un año de post-producción.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Una de las cosas más satisfactorias que viví fue en la etapa de investigación en Piquiucho y El Juncal, cuando conociendo a la gente y riéndome con ellos, un señor afro ecuatoriano vociferó a todo el grupo, refiriéndose a mí: «Es que usted tiene humor de negro porque en el corazón es también negro». Esto me llenó de orgullo y satisfacción

porque se hizo evidente la confianza que había entre los pobladores de esos pueblos y yo.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Desde el aspecto cinematográfico me sigue gustando, pero es triste ver que han pasado diez años y el pueblo afro sigue en las mismas o peor.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

A mí evidentemente me marcó *Ratas, ratones, rateros* de Cordero, debido a que fue una película contada con un lenguaje fresco y genuino, distinto a todo lo que se había hecho hasta ese entonces. De lo último, me encanta *Quijotes Negros* de Sandino Burbano por ser una película que toma riesgos y que refleja con certeza la forma de ver al mundo de sus realizadores.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Para mí hacer cine es contar historias para comprender y explicarme el mundo. Gracias al cine puedo darle algo de orden y sentido a la existencia. Para mí el cine es una forma de conocer al otro.

Víctor Arregui, director de *Cuando me toque a mí* (2008)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Desde la primera lectura de la novela *De que nada se sabe*, de Alfredo Noriega, hasta el día del estreno fueron seis años de producción, cuatro años desde inicio de escritura hasta rodaje, seis semanas de filmación, dos años de montaje y post.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Manuel Calisto, el actor principal, es asesinado y termina en una morgue pública.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Han pasado diez años del estreno y siento que es la película con la que más me identifico, al escuchar nuevamente ciertos diálogos me oigo, me escucho, sigo pensando igual. Si realizo otra película tomaría muchas cosas de *Cuando me toque a mí*.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Me gusta mucho *Ratas, ratones, rateros*.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

La posibilidad de contar historias, de producir una reflexión, de incomodar a alguien, de que la odien o la quieran.

Fernando Mielles, director de *Descartes* (2009) y *Prometeo deportado* (2010)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Prometeo deportado tomó diez años desde el inicio de su escritura hasta que salió en salas. La empecé a escribir en 2000 y se estrenó el 30 de septiembre de 2010. Para que tengas una idea, el primer registro IEPI de guion terminado es de enero de 2001, la primera versión. En 2003 la tercera versión ganó el Primer Premio de Guion Inédito en el Primer Festival Internacional de Cine Pobre de Giba-

ra. Y la versión que se rodó en el 2018 fue la 18ª. Lo que menos duró fue el rodaje: siete semanas. El tiempo de montaje fue cerca de seis meses.

Descartes tomó ocho años. Desde 2001 que se empezó a rodar hasta 2009 que se estrenó. Como es documental, de este tipo, no te puedo decir la cantidad de semanas de rodaje porque se filmó desde 2001 hasta 2007, intermitentemente; lo último que se rodó que fue la entrevista con Lucho Costa. Como no teníamos presupuesto se rodaba cuando se daban las condiciones y la gente del equipo podía, con excepción de ciertos eventos importantes para la construcción de la historia

como el cambio de casa, la cachinería y la escena de la visita al museo. El montaje tomó también alrededor de seis meses.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Hay muchas, muchísimas, en todas las etapas, desde la escritura, el rodaje, el montaje, pero me cuesta definir una anécdota en particular porque todo el proceso de hacer las dos películas me ha marcado profundamente. Creo que para mí los procesos de hacer las películas son como una especie de camino de conocimiento, de autoconocimiento (pero eso creo que es otra pregunta).

Durante el rodaje de *Prometeo deportado* fue emocionante ver todo un equipo de gente trabajando y viviendo apasionadamente por una idea que había salido de mi cabeza. Y cuando se estrenó: ver las largas colas de gente para verla y todas las funciones vendidas y agotadas hasta la tercera semana. Entrar a una sala en el *mall* San Marino y ver gente bailando dentro de la sala durante la escena de la fiesta. Eso me marcó mucho, ver cómo el público se conectaba con la película. Hasta los taxistas cuando me reconocían siempre preguntaban por el final y pedían que hiciera una segunda parte.

De *Descartes* todo el proceso de Gustavo Valle desde que empezamos a registrarlo hasta el final, como se va transformando el personaje. Su cambio y autoestima.

La escena del museo, cuando encontramos sus películas, yo había ido para que nos dijeran que no había nada y de pronto aparecieron. Esa emoción y magia están ahí registradas.

¿Cómo ves tus pelis ahora?

Más vigentes que nunca. Mis películas me encantan. Cada cual es única. Me sorprende haberlas logrado hacer.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Los Hieleros del Chimborazo (1980, Gustavo Guayasamín) por un lado y los cortos de la UNP que ponían antes de las funciones, cuando era niño. Creo que ahí vi alguna vez los cortos de Gustavo Valle *El Subamericano* o *Naturaleza Muerta*... De ficción, de las que más me acuerdo y que me marcaron fueron *Cuando los Mangles se van* y *Chacón Maravilla* de Camilo Luzuriaga.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Esta pregunta es casi la misma que le hago a los personajes de *Descartes* al final. Aún no sé cómo responderla.

**Y cuando se estrenó:
ver las largas colas de
gente para verla y todas
la funciones vendidas
y agotadas hasta la
tercera semana. Entrar
a una sala en el *mall*
San Marino y ver gente
bailando dentro de la
sala durante la escena
de la fiesta. Eso me
marcó mucho, ver cómo
el público se conectaba
con la película.**

Carla Valencia, directora de *Abuelos* (2010)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Me tomó cuatro años hacerla, desde el guion hasta el estreno. El rodaje se dividió en dos partes. Durante la etapa de investigación filmé varios testimonios que pensé no iban a entrar en el corte final. Ilusamente no quería que la película tuviera entrevistas, una idea que obedecía al prejuicio de los «bustos parlantes», tan injustamente mal vistos. En la sala de montaje me encontré con testimonios tan fuertes y contundentes que no pude reemplazarlos por nada que tuviera el mismo peso ni relevancia. Esa etapa de rodaje lo hice sola y me tomó tres semanas divididas entre Ecuador y Chile. La segunda parte, ya con directores de fotografía y sonidistas profesionales tomó dos semanas en Ecuador y dos en Chile.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Uno de los días del rodaje mi tía nos llevó a Pisagua, que es un pequeño puerto a algunos kilómetros de Iquique, al norte de Chile. La idea era acampar ahí para poder filmar el amanecer. Llegamos por la noche entonces no vimos bien en dónde acampamos. Cuando nos despertamos estábamos a diez metros de un cementerio de la época de la guerra del Pacífico, algunas de las tumbas estaban rotas y abiertas de lo viejas que son. Fue bastante impresionante. Pisagua es el pueblo en donde habilitaron uno de los campos de concentración de la época de la dictadura de Pinochet. Necesitábamos filmar ese lugar porque fue en donde retuvieron a mi abuelo Juan.

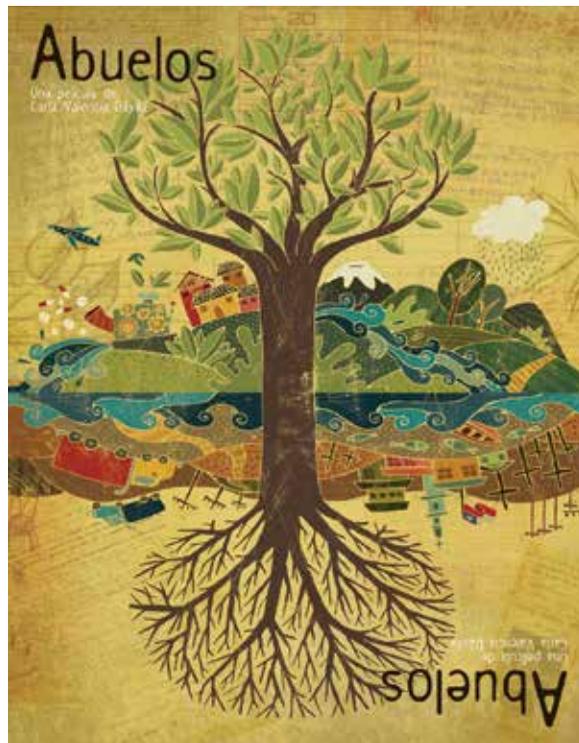
¿Cómo ves tu peli ahora?

Ahora le critico algunas cosas, lo que me imagino es normal, una cambia, los gustos y los referentes cambian. El

---

**El cine documental
ha evolucionado
increíblemente y tiene
un potencial y una
libertad maravillosos.**

---

cine documental ha evolucionado increíblemente y tiene un potencial y una libertad maravillosos. Mi peli en ciertas cosas me siguen conmoviendo y gustando (principalmente los testimonios) en otras no tanto. Pero creo que no ha envejecido tan mal.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Crónicas (2004, Sebastián Cordero) me marcó, porque trabajé en ella en el equipo de arte, en utilería. Me hizo entender que no me interesaba hacer ficción, o por lo menos ficciones de ese tamaño, que aunque sea relativamente pequeño, es lo suficientemente invasivo. Alguien una vez dijo: por donde pasa un rodaje de ficción no crece una flor. Y así me pareció. Después descubrí el documental y fue lo mejor que me ha pasado. El docu que me marcó fue *De cuando la muerte nos visitó* (2001, Yanara Guayasamín). Años más tarde trabajé con ella en su docu *Cuba el valor de una utopía* (2006) y aprendí lo que realmente era el montaje.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Es una pregunta difícil, porque los procesos son largos, a ratos complicados, pero son increíbles. Cuando uno decide hacer una película, está tomando la decisión de vivir ese tema durante cuatro, cinco años o más. Ese es el sentido que tiene para mí, el sentido de la vida. No importa el tiempo que nos tome hacer cine, lo importante es no dejar de hacerlo.

Fernanda Restrepo, directora de *Con mi Corazón en Yambo* (2011)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Tomó aproximadamente cuatro años.

Escritura/Desarrollo: dos años

Rodaje: dos meses

Tiempo de montaje: un año y medio

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Anécdotas muchas... En el momento del rodaje, mi padre estaba recién salido de una operación extrema de columna vertebral... sin embargo, no sé de dónde sacó fuerzas para acompañarme en cada escena, en cada caminata, recorriendo quebradas, cárceles... y la propia entrevista que duró tres días seguidos, donde por primera vez hablamos desde el amor y desde el dolor, de frente.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Cómo la veo... cómo se ha transformado... Pues la peli tiene vida propia y sigue recorriendo países, muestras, escuelas, universidades, se ha convertido en una poderosa herramienta educativa y de lucha contra el olvido. Santiago y Andrés están más vivos que nunca, eso es seguro. Eso sí, a la peli no la he visto hace mucho tiempo, soy incapaz de

verla de nuevo, no puedo escuchar mi voz ni ver muchas escenas. Me afecta.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Una película que recuerdo con mucho cariño y que me marcó fue *Entre Marx y una mujer desnuda* de Camilo Luzuriaga.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

El sentido urgente de crear memoria para combatir el olvido.

La peli tiene vida propia y sigue recorriendo países, muestras, escuelas, universidades, se ha convertido en una poderosa herramienta educativa y de lucha contra el olvido.

Iván Mora, director de *Sin otoño, sin primavera* (2012)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?

Las primeras ideas de *Sin otoño...* se escribieron en un viaje de unos meses a la playa en 2005. Se empezó a escribir y desarrollar formalmente con el primer premio del CNCine en 2007. Se rodó en 2010 en 36 días de rodaje durante seis semanas. Se editó durante once meses y se estrenó —como homenaje a Guayaquil— el 9 de octubre de 2012.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Para el *casting* diseñamos una breve entrevista en la que los personajes hablaban de sus miedos y sueños, basado en un experimento social de un documental de la BBC que vi. Fue impresionante ver lo que estas simples preguntas provocaban en los casteados: entrevistamos a 300 actores y no actores: ¡150 mini-dvs de jóvenes compartiendo sus miedos y sueños! Me hizo pensar en lo poco psicoanalizados que estamos como sociedad en Ecuador, lo poco que hablamos de nuestros sentimientos. Muchas de esas sensaciones se permearon como un colador en la película. Algún día voy a pedir permiso a todos ellos y editar un documental solo con esos *castings*.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Sé que habla honestamente de mí y de quienes la hicimos (digo eso porque creo mucho en la experiencia de creación colectiva). Me gusta que tenga verdad, dolor, y una honestidad de la que no se puede escapar. La película revela cosas lindas (o crudas) que yo pensaba sobre el amor, o sobre mi ciudad, pero también revela cosas sobre mí mismo que me ocasionan un poco de pudor. Me gusta que la gente todavía la vea. Sé por ejemplo que especialmente los jóvenes la buscan en la consulta pública de la Cinemateca. Es una película hecha para jóvenes.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

El cine ecuatoriano siempre me marcó. Tenía *Chacón maravilla* de Camilo Luzuriaga en un betamax que repetíamos obsesivamente con mis hermanos. Pero son dos las experiencias que más me marcaron: *Ratas, ratones, rateros* y *De cuando la muerte nos visitó*.

En la primera fui pasante de luces todo el rodaje, y luego *foleyartist*. La mayoría del equipo éramos jóvenes con poca experiencia pero temerarios auto explotados por nuestras ganas de ser héroes (lo que por cierto ahora yo le prohíbo a mis pasantes). La segunda fue otra de mis primeras pelis en la que hice la post de sonido: ahí aprendí sobre el «otro» cine, con «otras» maneras de producir. Que se podía hablar desde otros lugares de la sensibilidad. La

energía de Yanara y Olivier es contagiosa, aprendí cómo con lo mínimo son capaces de hacer bellezas. Creo que Yanara es la pionera del documental de creación acá en Ecuador, y de hecho con ella empezó lo que desde afuera se visibiliza como el movimiento más importante de cine del Ecuador.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Para mí hoy lo único que tiene valor es lo que empieza con honestidad. Pero creo que en el cine no basta con ser honesto, hay que tener un deseo de compartir, el cine se hace para alguien más (incluso si en el egoísmo extremo ese alguien más eres «tú mismo»).

Mi ambición actual es eso: lo personal-universal. Encontrar nuestra propia manera de hablar, nuestra voz, es un proceso duro, largo, que requiere rigor, que duele, pero que es muy bello también: tenemos el mejor oficio del mundo.

Lisandra Rivera y Manolo Sarmiento directores de *La muerte de Jaime Roldós* (2013)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?: Escritura/Desarrollo, número de semanas de rodaje, tiempo de montaje.

LISANDRA: Durante el proceso de realización del documental es difícil hacer esta distinción pues no es clara.

En general desde la primerísima búsqueda para ver si lográbamos hacer una hipótesis de proyecto más concreto hasta el estreno pienso que fueron unos siete años aproximadamente. El montaje se lo realizó por etapas, según entraba el financiamiento y duró un año y medio o dos...

MANOLO: Hacer la película tomó más o menos siete años. No recuerdo ya el número de semanas de rodaje, hubo muchos días sueltos, pero en conjunto con las etapas de investigación y escritura, fue un tiempo muy extenso. Naturalmente hubo largos períodos en que la película reposó. La edición tardó como diez meses en tres etapas que se extendieron por un período de dos años.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

LISANDRA: Creo que realizar el documental me marcó. Pienso que el estreno del filme en el Festival EDOC fue verdaderamente maravilloso y emocionante. La enseñanza

respecto a la responsabilidad de indagar un suceso profundamente doloroso para una familia, en este caso la familia Roldós y convertirlo en una película para la pantalla grande y atractiva para el público. Hacerlo sin abusar de los artificios, sin pasarse de la línea para favorecer el relato... Ese balance fue siempre una prioridad y no fue siempre fácil. Creo que nos acercamos: Nuestro punto de vista y el respeto por el dolor del otro.

MANOLO: Cuando la editora del documental sacó la cuenta de que habíamos rodado en total ochenta horas de material y que teníamos otras ochenta horas de archivo no lo podíamos creer. Como el material se almacena ahora en gigabytes uno no siempre tiene idea de cuántos minutos ha filmado en total. Era un montón.

La muerte de Jaime Roldós

¿Cómo ves tu peli ahora?

LISANDRA: Me encanta volver a verla. Lo hemos comentado con Manolo y Santiago (Roldós) también. Me emociona ver en una pieza concreta tantas hipótesis, pensamientos y emociones que reunimos. Cada vez que lo veo también pienso en la impunidad, en el silencio y en general en el comportamiento de la época. Y en el de ahora. Luego del estreno recibimos una linda carta del documentalista chileno Patricio Guzmán en donde entre otras cosas nos dijo que, adicionalmente a los hechos políticos explicados en la película, él pensaba que habíamos aportado con algunas claves para «entender la idiosincrasia del país: su forma de expresarse y su forma de callar, su comportamiento público y privado, es decir 'la América Latina andina'». Eso me impactó y sí, lo veo en la película.

MANOLO: La película me sigue gustando. Hay muy pocas cosas que le cambiaría. Me emociona que la gente la sigue viendo y que sigue atrayendo a muchos espectadores jóvenes.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

LISANDRA: *Los mangles se van* de Camilo Luzuriaga es una película que me encantó cuando la vi. Sobre todo la idea de que alguien registró con gran cariño, respeto y admiración la vida y pesca tradicional en los mangles me conmovió.

MANOLO: *Los mangles se van* de Camilo Luzuriaga. Es un filme que me impresionó mucho desde la primera vez que lo vi en 1987. Es un documental complejo, con muchas capas, dialoga con la tradición literaria, con la cultura popular, con la antropología y con la ecología; y narra un capítulo del despojo territorial que da origen al Ecuador.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

LISANDRA: Todo el sentido. Tal vez una no pueda hacer todas las películas que quisiera hacer pero la posibilidad de expresar un punto de vista independiente siempre tendrá sentido.

MANOLO: Es un oficio muy bello; está allí la escritura, la pintura, la historia... Me gusta todo lo que tiene de manualidad, de técnica, y todo lo que tiene de *performance*, de ponerse en escena, del acto de simbolizar.

Alfredo León, director de *Mono con gallinas* (2013)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?: Escritura/Desarrollo, número de semanas de rodaje, tiempo de montaje.

El guion se empezó a escribir en febrero del 2007, el

rodaje fue en agosto del 2010 y la película se estrenó en septiembre del 2013. En total seis años. El rodaje fue de cinco semanas y media. Y el montaje se hizo en dos etapas durante 2011 y 2012 por falta de fondos.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Hubo un momento mágico en la *première* en Guayaquil cuando en el público un señor de la tercera edad se identificó como excombatiente del conflicto de 1941. El señor me agradeció emocionado por haber contado lo que les había sucedido con tanta fidelidad y mencionó que ver la película fue realmente como volver a vivir esa experiencia. Eso para mí fue muy importante, dado que la motivación principal fue mi tío abuelo quien inspiró la película pero no vivió para verla.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Quizás la veo como era yo, más *naive*. Creo que una película es un reflejo de como es su realizador en el momento en que la hace. Le encuentro solo los errores y me cuesta mucho verla. Pero a la vez la recuerdo con mucha nostalgia y cariño.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Ratas, ratones, rateros fue una película que me marcó por que se estrenó en el momento en que yo terminaba el colegio y estaba algo perdido con respecto a mi futuro y me hizo darme cuenta de que sí se podía hacer cine en mi país. Sin embargo, debo mencionar que no hay ninguna película ecuatoriana que me haya movido tanto a nivel emocional como *Con mi Corazón en Yambo*. Esa película me generó un impacto brutal a nivel personal.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Creo que lo que me ha motivado a seguir haciendo cine y a encontrar otras historias que contar ha sido mi constante curiosidad por la naturaleza humana. Me intriga analizar cómo somos y cómo actuamos. Me parece fascinante el ser humano como especie y el cine es la única forma que conozco para profundizar esa curiosidad. Me apasiona la escritura y la construcción de historias de ficción. Creo que es mi forma de comunicar mis inquietudes, inseguridades y posturas frente al mundo.

Silencio en la tierra de los sueños

Tito Molina, director de *Silencio en la tierra de los sueños* (2014)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?: Escritura/Desarrollo, número de semanas de rodaje, tiempo de montaje.

El tiempo total fueron cuatro años y medio, desde la primera versión del proyecto (iba a ser un documental con otro tema e historia) hasta el DCP final.

La escritura de la escaleta de rodaje (nunca hubo guion convencional) llevó unos cinco meses, tras un año de investigación visual y un diario.

En total debieron ser unas diez semanas de rodaje distribuidas a lo largo de catorce meses; la primera etapa del rodaje fueron cuatro semanas seguidas, luego rodamos las restantes en los meses siguientes de manera esporádica. Al final fueron dos semanas entre la protagonista y yo solos; yo ejecutaba las funciones técnicas y mi madre las de producción, continuidad y asistencia de dirección!, pues a esas alturas ya no había dinero ni equipo con quien trabajar.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Algo que me marcó al hacer esta película es el hecho de descubrir cómo el cine puede ser un lenguaje de acercamiento entre las personas, de entronque entre mundos distantes. La película no solo nos unió a mi madre y a mí, sino que transformó nuestra relación, una relación madre-hijo que estaba atorada en el desconocimiento mutuo; conocíamos los roles, pero desconocíamos a los seres humanos detrás de ellos. Surgieron los miedos, los traumas y las consecuentes rencillas, los desencuentros, los enfrentamientos y también los encuentros. Pero finalmente, y solo a través del mecanismo del arte que nos reveló la vida de una manera que no habíamos visto, las relaciones se encausaron para arribar a un nivel superior: un silencio cómplice nos unió en la vida, pero también en la muerte, nos redescubrimos en el tramo final de un camino y estaré siempre agradecido al cine por habernos regalado la posibilidad de vencer a la muerte de esa manera tan bella y honesta.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Como un punto de inflexión: la conclusión de una serie

de temas que venía tratando desde hacía años, y el despegue, la liberación para enfrentar nuevos temas que ahora me empujan por caminos inciertos. creo que *Silencio en la tierra de los sueños* es una película austera y honesta, hecha con la cabeza puesta en el corazón y con el corazón puesto en el amor hacia mi madre.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Marcarme, ninguna. Son pocas las películas que te marcan, como todo en la vida, y así debe ser. Pero recuerdo con mucho respeto y admiración el documental *La muerte de Jaime Roldós* de Lisandra y Manolo, cuando la veía pensaba cosas como: «aquí hay cine, sí señor, al fin alguien se deja la piel, los años y arriesga todo sin importar acertar o no». Para mí es de las pocas películas latinoamericanas que han bebido de los clásicos y han sabido aplicarlo con voz propia.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

El mismo de siempre. ¿Por qué habría de cambiar el sentido? Yo me enamoré del cine hace más de veinte años no para hacer películas, sino para tratar de entender el

mundo, la vida, la muerte, la belleza, el dolor, y esas cosas nunca cambian, así que el sentido que el cine tiene para mí no creo que tampoco lo haga.

Diego Araujo, director de *Feriado* (2014)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?: Escritura/Desarrollo, número de semanas de rodaje, tiempo de montaje.

Empezamos trabajar el guion en 2007 e iniciamos el proceso de desarrollo con aplicación a fondos y participación en laboratorios en 2009. Filmamos en agosto-septiembre de 2012. Fueron seis semanas y media de rodaje

La post duró desde septiembre de 2012 hasta la primera semana de febrero de 2014. Nos avisaron de que entramos en la *Berlinale* a inicios de enero y tuvimos que correr para terminar color y sonido para el estreno. Luego trabajamos más en sonido, color y efectos después para el estreno en Ecuador en mayo de 2014.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

El rodaje de *Feriado* fue duro: las dos terceras partes de la película pasaban por la noche. Los rodajes nocturnos suelen ser más difíciles, el cansancio del equipo se hace evidente.

Era el día 30 de 36, el equipo estaba cansado pero, como director, había prometido un día corto: teníamos la última escena nocturna para filmar. ¿La locación? Las colinas de la Ferroviaria Alta en Quito, con vista a las luces de la ciudad, un *leitmotiv* en la película. Ese día, por la mañana, recibimos la noticia de que Magela Crosignani, nuestra directora de fotografía, se había intoxicado con la comida y estaba en el hospital. Decidimos cancelar el rodaje, pero Magela se negó a hacerlo. Al llegar a set, al atardecer, la

---

Al cine lo entiendo, en gran parte, como un proceso personal, pero que puede tener un impacto más amplio a nivel social.

---

iluminación estaba lista pero había un error garrafal: estábamos en esa locación por el juego visual con las luces de la ciudad de fondo; sin embargo, la iluminación, en la que el equipo de *grip* y eléctrico había trabajado toda la tarde (a falta de directora de fotografía, que pasó la tarde en el hospital con fiebre y conectada a un suero) estaba dirigida no hacia afuera, sino hacia el césped, al interior de la colina. Cayó la noche y empezamos a filmar la escena en medio del viento frío que soplabá.

«Toma 1», «Toma 2»... y yo veía cómo la escena se caía en un sinsentido. Re-iluminar la escena implicaba rehacer el trabajo de horas e incumplir la promesa de terminar antes la noche de rodaje. Dirigir, en gran medida, es dar soluciones y respuestas a muchísimos problemas que surgen en el

camino, aprender a saber cuándo una decisión importa y a tomar esa decisión, aunque implique que no todo el equipo esté contento. Al final, nos detuvimos y re-iluminamos la escena. No terminamos de rodar temprano esa noche, pero todo el equipo lo entendió. Es una de las escenas que más me gustan de la película.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Le tengo muchísimo cariño, fue un proyecto que me acompañó varios años y que nos abrió muchísimas puertas después de que fue seleccionada a la Berlinale. La última vez que la vi fue en 2014. Al mismo tiempo, cuando pienso en *Feriado*, también me dan escalofríos porque fue un período complicado en el sentido de que apostamos muchísimo por hacer esa película y la incertidumbre era muy alta; finalmente, era nuestro primer largometraje.

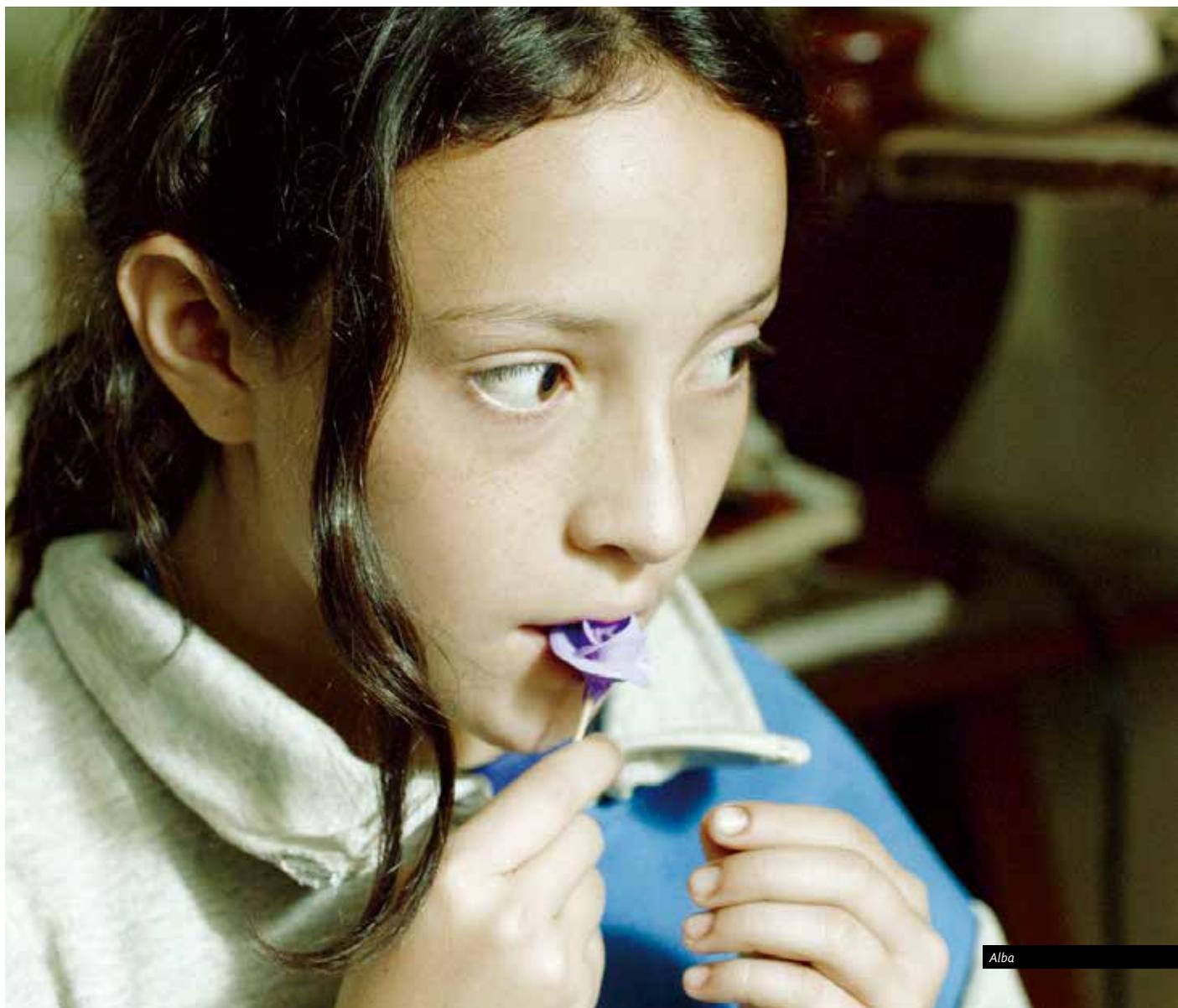
¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Creo que a mí y a muchos de mi generación nos marcó *Ratas, ratones, rateros*. Estábamos en la universidad, hacíamos cortometrajes, queríamos hacer cine. Esta fue una película cercana, en la que participaron varios amigos y fue el darnos cuenta de que hacer cine era una posibilidad tangible.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Al cine lo entiendo, en gran parte, como un proceso personal, pero que puede tener un impacto más amplio a nivel social.

Alba

Ana Cristina Barragán, directora de *Alba* (2016)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?: Escritura/Desarrollo, número de semanas de rodaje, tiempo de montaje.

Tomó cinco años y medio.

Escritura y desarrollo: cuatro años

Rodaje: seis semanas

Montaje: un año, con paradas

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Una de las cosas más especiales que me dio *Alba* fue la relación con los actores, con Macarena, Pablo, Amaia, Fer y todos los adolescentes. Pasa el tiempo y ese lazo no cambia: fue una película muy íntima no solo en el tema que abordamos, pero en la manera de rodarlo, el trabajo de actuación y la complicidad fueron profundos. Más allá de un aprendizaje en la dirección de actores, en su momento guiada por el instinto, esa relación me dejó un crecimiento importante sobre el amor y una comprensión nueva sobre los humanos.

¿Cómo ves tu peli ahora?

La quiero por todas las cosas lindas que ha traído a mi vida. Ahora quiero hacer otras cosas, la veo y sé que la rodé a los 26 años y la escribí desde los 23, hubo muchas cosas que no sabía, que solo supe el día que la terminé y que pertenecen a otro momento de mi vida, a otra urgencia de cosas que quería decir, pero sí siento que mi alma está ahí, que hubo una búsqueda de honestidad.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

Con mi Corazón en Yambo: cuando la vi me conmovió mucho la mezcla entre lo político y lo íntimo, la hermana menos que busca a sus hermanos, las imágenes tan duras y veraces.

Más allá de un aprendizaje en la dirección de actores, en su momento guiada por el instinto, esa relación me dejó un crecimiento importante sobre el amor y una comprensión nueva sobre los humanos.

Un secreto en la caja

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Necesito crear un aroma, un sabor particular que trascienda a la imagen y que se quede con el espectador. Los guiones que escribo nacen de una sensación pura que va creciendo adentro mío por un largo tiempo. Esta sensación, que en un inicio es solo un pequeño hilo o un sueño, va trayendo consigo toda una red de sentimientos. El reto más importante para mí es lograr que esos sentimientos se vuelvan vivos en el universo de las imágenes para ser compartidos con los demás, con belleza, con honestidad, y llegar a lo más profundo de sus propios universos, transformando una parte de su interior.

Javier Izquierdo, director de *Un secreto en la caja* (2016)

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de hacer la peli, desde el guion hasta la distribución?: **Escritura/Desarrollo, número de semanas de rodaje, tiempo de montaje.**

Aproximadamente seis años: tres años de escritura/desarrollo, cuatro días de rodaje, tres años de edición.

Cuéntanos alguna anécdota sobre este proceso que te haya marcado.

Al contrario del rodaje, la etapa de edición fue larguísima y buena parte se hizo en papel.

¿Cómo ves tu peli ahora?

Veo que ha cambiado un poco la recepción de la peli en relación con la época en que fue estrenada, durante los últimos años del cineismo.

¿Qué película ecuatoriana te marcó?

La primera que vi, *Entre Marx y una mujer desnuda*, de Camilo Luzuriaga.

¿Qué sentido tiene hacer cine para vos ahora?

Cada vez más, me interesa hacer pelis con pocos recursos. Creo que no solo es un reto estético sino un gesto político.

Esta vez, una mirada a profundidad de uno de los autores más prolíferos del cine ecuatoriano.

Mateo Herrera: Hacer cine como un acto «descarnadamente honesto»

Por: Paúl Narvárez

Mateo Herrera habla en jerga quiteña, su cine también. En sus ocho largometrajes encontramos «quiteñadas» como: «esa es, mi brox», «vamos a caletto», «qué triqueadera», «cuidado, guambrito», «le choripatearon» y «¡así...!», frases que dan sustancia al trabajo de este cineasta y músico incansable que, como nos dijo en esta conversación de casi tres horas en su apartamento al norte de Quito, crea un cine ecuatoriano «descarnadamente honesto».

Esta conversación fluye junto a los gestos frenéticos de Mateo, sus manos se mueven al ritmo de sus palabras llenas de pura pasión por la música y el cine. Quiteño, 45 años, fue editor de la primera película de Sebastián Cordero: *Ratas, ratones, rateros* (Mejor

Mateo Herrera

Edición en el Festival de La Habana, 1999). Les dejamos con las palabras de Mateo, divididas en secciones temáticas que nos acercan a las pasiones de este cineasta quiteño.

La infancia y el cine

En mi infancia mi mamá trabajaba en la Cinemateca, toda la vida trabajó ahí. Es una cinéfila a lo bestia. Por eso el Ulises Estrella (fundador de la Cinemateca Nacional) fue alguien muy cercano a mí, siempre estuvo en mi casa, era una persona que siempre estaba ahí. Mi mamá le admiraba mucho y al mismo tiempo era duro trabajar con él. Fue lindo porque mi mamá me dijo que había un taller de cine en la Cinemateca. Yo dije «claro», pero no tenía ni idea, yo tenía como siete años. Llegaron como 25 niños porque salió en un anuncio en el periódico. Fue del

putas porque nos hicieron ver cortos polacos y canadienses para niños, nos hicieron ver a todo Norman McLaren. A mí me sacaron de la cabeza a Disney. Veíamos todo proyectado en 16 mm.

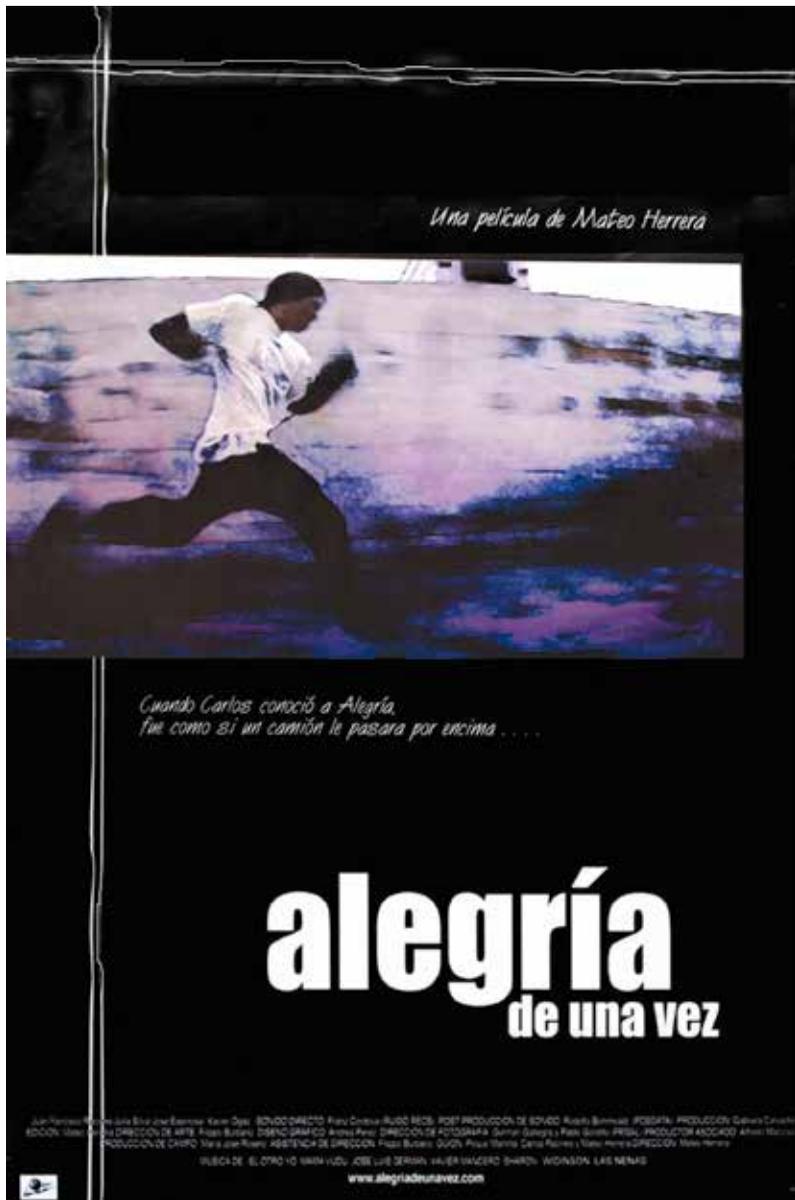
Volver al futuro

En mi adolescencia me repetí como 200 veces *Volver al futuro*. Me veía esa película casi todos los días durante dos años. Era como escucharse un disco de Pink Floyd. Era un ritual, yo creo que viene de ahí mi interés por el cine. Esa época (década de los 80) había muy poca información, los clubs que alquilaban VHS eran malos. Yo iba al Cine Benalcázar y al 24 de Mayo a ver esas películas chimbazas de terror de última, de Chuck Norris, *Retroceder nunca rendirse jamás* 8. Pero un pana en el colegio me hizo ver *Blue Velvet* de David Lynch y fue

la primera vez que escuché a alguien decir «este director es buenazo, este *man* es un artista». Y caché que había cine de autor y me quedé asustado básicamente.

Ratas, ratones, rateros

Cuando salí de la Universidad montamos una productora llamada Primal con la que hicimos como 80 comerciales. Apareció el Sebastián Cordero a editar unos videos musicales, porque nosotros teníamos un AVID (*software* de edición de video) y después, ya cuando había terminado de editar *Ratas*, nos pidió que le ayudemos en eso y yo decidí editar una escena. *Ratas* tiene un ritmo especial, está súper fragmentada y eso lo hicimos en diálogo con el Sebastián. Le propuse que hagamos algo constructivista, le gustó por ahí y editamos toda

era el pensar que por fin estamos haciendo algo en serio y grande, se sentía. El hecho de que la película está en 35 mm, de que el audio está grabado en nagra, era mágico la verdad. De pronto comenzamos a darnos cuenta que era una película divertidísima, que había buenas actuaciones, que el arte estaba bien, que la imagen era alucinante y que era una película que tenía sentido con lo que se estaba viviendo en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo, era una película que le pertenecía al mundo. Una historia cotidiana, de la calle, no hay grandes discursos políticos, no era chauvinista, eso de «estamos haciendo una película ecuatoriana... ¡Viva el Ecuador!». No. Es una película, es una historia.

Alegría de una vez

A los seis meses del estreno de *Ratas*, ya en el 2000, con toda esa energía, toda esa buena onda y esa locura, yo me lanzo a filmar mi primer largometraje *Alegría de una vez*. Había esta frescura que de pronto me alucinó, esta mezcla entre documental y ficción. Esa visión con el gran angular, eso de «no vamos a contar una historia desde lejos, vamos a contar una historia desde adentro». De pronto les conocí a los primos del Pablo Gordillo (Juan Racines, de 14 años, y el co-guionista Carlos Racines, de 15 años), que es el director de fotografía, y ellos me hicieron mucho acuerdo de mi adolescencia.

Entonces me dije «es el chance de contar a través de ellos algo muy mío». Me identifiqué *full* con esos *manes*. Yo estaba traumatado con esa nota del documental, del cine directo, el cinema *verité*, en ese momento era algo muy importante para mí. Entonces dije «es una gran oportunidad» y escribí la historia. Le llamé al Sebastián Cordero y le dije, «loco, tengo un guion» y el *man* me preguntó «¿cuántas páginas tienes?», le

la película así, a él le encantó y nos ganamos un premio por eso (Premio a la Mejor Edición en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1999). Fue un camellazo de edición a lo bestia. Era una propuesta estética dentro de la edición.

Los que participamos en *Ratas* éramos una generación nueva, totalmente distinta a los que conformaban ASOCINE. Había una motivación y una energía alucinante; para mí fue una escuela, había mucha buena onda,

digo «37», y me dice «te faltan 53. Porque un guion de largo tiene que ser de 90 páginas». Y le digo «no, ya está listo, loco. La historia está». Y el *man* me dice «bueno, haz lo que quieras pero en principio te va a quedar una película de 37 minutos». «Y qué hago» le digo, «qué se hace». «Coge el guion que tienes y ensaya con los actores primero y de ahí filmas». Esas fueron las instrucciones.

Alegría de una vez (Mejor guion y mejor película en el Festival de Dahlonaga, Atlanta, 2002) es el primer largometraje de Mateo y es el primer largometraje de ficción ecuatoriano hecho en formato digital. Al poco tiempo de terminar su primera película arrancó su segundo largometraje. Con un equipo pequeño y sin guion se internó en las fiestas de Quito con dos actores y una actriz. Así nació *Jaque* (Mejor proyecto en marcha en el Festival Cero Latitud, 2004), otro filme producido con la ayuda de amigos y con ahorros de Mateo. Estas dos películas, llenas de improvisación y fresca, decaen por ciertos momentos cuando algunas actuaciones no son nada creíbles.

El cine en Ecuador

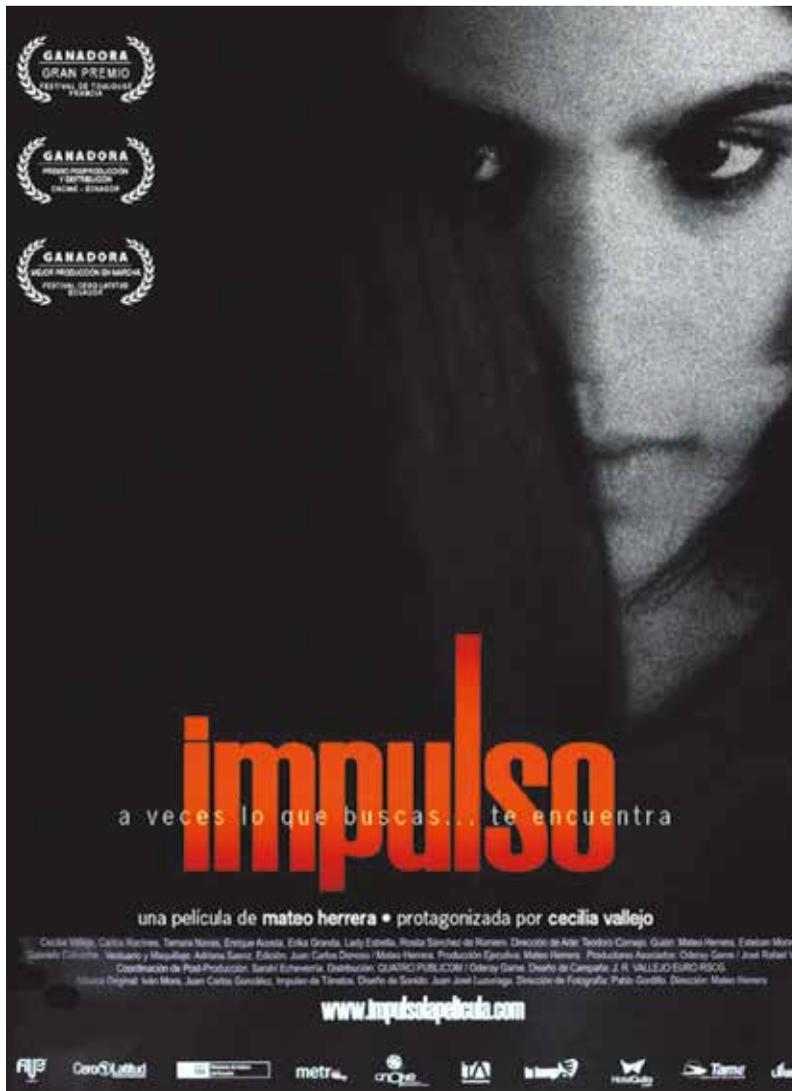
En este país nos toca inventarnos una manera de hacer cine. Cada caso es diferente. Me parece un poco frustrante pasar cuatro años de tu vida buscando financiamiento para tu película y endeudarte por ocho años. Como otros cineastas del medio, prefiero hacer una película con poquísima plata.

Yo me reconozco como ecuatoriano y como quiteño. Me encanta esa identidad que tengo porque pertenezco a este medio, que es un medio con un montón de problemas y limitaciones y dentro de esto he encontrado mis maneras de salir adelante y lograr hacer estas películas, a esto me refiero. El cine es la flecha de la cultura de un país loco, como la música también.

Tú puedes cachar cómo está el país viendo su producción cinematográfica, porque el cine no es el trabajo de una persona, es el reflejo de una reflexión intelectual del país, es el reflejo del trabajo de un grupo de gente. Es imposible hacer cine solo. A mí me interesa hacer cine aquí, yo quiero hacer cine aquí y soy feliz haciendo cine aquí, soy feliz haciendo mis películas, así chiquititas, entre muy poca gente, haciendo una reflexión personal sobre lo que me rodea.

Después de su segundo largometraje Herrera no paró de hacer cine. Le siguió *El Comité*, documental sobre la vida de los reos del ex penal García Moreno de Quito y tres años después estrenó una ficción de suspenso andino en blanco y negro llamada *Impulso* (El Gran Premio del Festival de Toulouse—2009). Le siguió el documental *Resonancia*, un trabajo meticuloso de imagen y sonido sobre la creación de una guitarra en el taller del luthier Raúl Lara, quien desde la Vicentina

crea instrumentos a los que Mateo ha estado cercano desde su niñez cuando estudiaba guitarra clásica en Francia.

La película que más te gusta

A mí no me importa eso. Eso de que me gusta o no me gusta que lo diga el público. Mis películas han marcado mi vida. Yo he tenido la suerte de aprender a hacer cine haciendo películas. Una película no es algo que dices sí me gustó o no me gustó, la película es una experiencia que dura dos años y medio en mi caso. Es una relación mía con esta obra que estoy haciendo, que no tiene nada que ver con lo que me gusta o no me

gusta. Todo lo que he hecho me encanta y está ahí porque me encantó. Hay cosas que tal vez parezcan absurdas, que las dejé por respeto a ese momento. Mi relación con mi cine es eso. Es lo mejor que pude hacer.

Quito ha sido escenario y personaje constante en la obra de Herrera. En 2013 estrenó *Tinta sangre*, la película «más comercial... que en realidad salió experimental», en la que se embarcó y que narra varias historias de amor en un Quito gris, neblinoso y confuso. Dos años después volvió al penal García Moreno, ya no había presos, había un archivo gigantesco que contaba la vida de miles de personas que vivieron sus vidas entre las paredes de ese *Panóptico ciego*.

La crítica

La crítica de cine en este país ahorita es totalmente inexistente. Es triste la crítica de cine ecuatoriano porque se desconocen un montón de cosas alucinantes que están pasando. De lo poco que pasa en el arte de este país es el cine. Es triste que de pronto haya unos manes que tienen el poder de dar sus opiniones que son... futa... la verdad a mí me caen pésimo los críticos...

La música y el cine

Yo no puedo dejar de hacer música, por haber tocado rock fui un rechazado totalmente, encerrado en el cuarto con mi familia prohibiéndome que toque la guitarra. Mi relación con la guitarra eléctrica viene de la prohibición familiar. Yo hago música como algo no permitido, como una manera de rebelarme... Y en el cine, desde el inicio, por alguna razón, sentía que yo no tenía derecho a hacer cine y es mi manera de hacerlo y me encanta hacerlo así. Yo no debería estar haciendo cine, otras personas tiene derecho a hacer cine, yo no. No sé... te digo...

Chuquiragua

es tenaz. No sé porqué lo siento, es esa culpabilidad que tiene uno. «Tú no deberías hacer cine», ¿por qué?, no sé... no sé porque siento eso. Y de verdad lo hago como una manera de estar en contra de mi conciencia. Mi conciencia me dice no, tú no tienes que hacer cine, tal vez tiene que ver con la prohibición de mi familia de tocar la guitarra eléctrica. Es como un momento de libertad máximo. Es eso, hacer un cine que al público no le va a gustar, exactamente eso, yo sé que no le va a gustar, no me importa, es como «no deberías hacer eso», bueno, yo lo hago, puta, porque me da la gana, porque soy dueño de ese poder, ¿me entiendes? Es una necesidad interna súper fuerte, es una fuerza de adentro que no sé de dónde viene.

Su última película dio un vuelco profundo en la estética de Mateo Herrera. *Chuquiragua* (Mejor pelícu-

la en el Festival de la Serena, Chile, 2018) está narrada a ritmo de páramo, hay fantasmas y una mujer malvada y pirómana. Mateo Herrera arrastra las erres, finaliza ciertas frases con la letra «f» clásica quiteña. Mientras hablamos espanta a unas palomas que «no dejan conversar», acomoda el descuadre de un póster enmarcado de la película soviética de 1929: *El*

hombre de la cámara, de Dziga Vertov. Se sienta y me dice: «Mi cine no es un cine inocente. Yo trato de hacer un cine que te hace reflexionar un poquito. El objetivo de mis películas no es la venta. Las razones no son financieras. Sería triste, mejor hacerte una fábrica de salchichas». El cine y la música para Herrera no van a parar, ahora prepara su novena y décima películas.

Filmografía

Primal, 1996 (cortometraje documental)
La movida underground, 1996 (corto documental)
Alegría de una vez, 2002
Jaque, 2005
El Comité, 2006
Nadie lo notaría, 2006 (cortometraje ficción)
Impulso, 2009
Resonancia, 2012
Tinta sangre, 2013
Panóptico ciego, 2015
Chuquiragua, 2016

DOLCE VITA

Para esta sección hemos preparado algunos textos en los que reseñamos otros títulos destacados de estos 20 años:

Qué tan lejos,
una mirada autoral
que se convirtió
en taquillera

Por: Isabel Carrasco

No es fácil hacer una película que conecte masivamente con el público nacional, es casi como si aquel refrán «nadie es profeta en su tierra» se comprobara cada vez que hay un estreno nacional en salas de cine. Sí,

el número de películas se ha triplicado desde el apareamiento de la Ley de Cine en el 2007 (aunque ahora ya no hay Ley de Cine, sino de Cultura, que no se aplica, pero este es otro tema); sin embargo, la cantidad de público no.

Es una película que apostó por contar algo personal (no autobiográfico, sino algo honesto, algo sentido) que se volvió universal.

Qué tan lejos de Tania Hermida, en este sentido, el de pegar con el público, se ha convertido en una especie de lunar dentro de la filmografía local contemporánea. Cuando se estrenó en 2006 hizo más de 200.000 espectadores en salas de cine comerciales, una cifra admirable, particularmente porque no existe nada en esta película, en su modelo de producción, en su historia, en su estética o en la mirada de la directora, que responda a cánones de lo que hace que una película se convierta en lo que llamamos 'cine comercial'. Es una película que apostó por contar algo personal (no autobiográfico, sino algo honesto, algo sentido) que se volvió universal.

Con la distancia que el tiempo nos da, podemos arriesgarnos a decir que parte de su éxito con el público ecuatoriano y su alcance internacional, se debe a que es una historia que se aleja del «realismo social» y el «miserabilismo», temas y estéticas que marcan en gran medida al cine de la región. *Qué tan lejos* nos habla de un viaje, un viaje hacia una misma, cuyo telón de fondo es un país lleno de contrastes y personajes entrañables.

Los descendientes del jaguar, un cine urgente

Por: Paúl Narváez

En el medio de la selva, muy cerca del río Bobonaza, se escuchan ruidos de helicópteros, los hombres que descienden son trabajadores de la empresa petrolera argentina CGC (Compañía General de Combustibles), quienes con venia del gobierno ecuatoriano y acompañados de un grupo de militares pretenden iniciar la explotación petrolera, en su territorio, sin haber consultado antes a las once comunidades que conforman el pueblo originario quichua de Sarayaku.

Un joven cineasta lo filma todo: Eriberto Gualinga, un convencido en la comunicación y el video como herramienta para la lucha de los pueblos indígenas.

Gualinga arranca su documental, con un guion prolijo y envolvente, al registrar el recorrido de un grupo de representantes del pueblo Sarayaku y sus abogados hacia la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica: el objetivo es demandar al Estado ecuatoriano por atentar contra sus derechos iniciando actividades petroleras en sus tierras sin su consentimiento. *Los descendientes del jaguar* (2012) es, en estos tiempos de nuevos fascismos y extractivismo desenfrenado, un testimonio urgente que nos llama a proteger la Amazonía, es decir a proteger la vida.

Pueblo chico, ratas grandes

(sobre *Mejor No Hablar de Ciertas Cosas*)

Por: Fidel Intriago Zambrano

Decir que *Ratas*, *Ratones*, *Rateros*, en todos los sentidos, es una película fundacional de la nueva era del cine ecuatoriano nunca sonará pretencioso ni disparatado, pues quien no sea cercano al sector audiovisual del

país tiene que remitirse a los créditos finales de la ópera prima de Sebastián Cordero y constatar que aquellos jovencitos que ahí aparecían por primera vez en personajes secundarios o fungían como asistentes y pasa cables son hoy quienes acaparan la franja de estrenos nacionales en las salas de cine del país. Y no solo se llevaron la experiencia vigorosa del primer rodaje, sino que en muchos casos también llevaron consigo una forma de contar y mirar al país.

Es el caso del Gordo Pérez, amigo de JC, el adolescente al que Ángel le vende la pistola en la escena donde las clases sociales se entremezclan con normalidad cuando el alcohol y las drogas están de por medio, ese «Gordo» (como lo describe los créditos) once años después estrenaría su propia película de ficción, justamente una historia donde las clases sociales se juntan sin recelo entre las drogas y conflictos juveniles. Pérez es Javier Andrade, el que con un título de película igual de sugestivo nos dio un relato donde se pone en tapete la realidad contra la mirada autoral.

Andrade logró sacar al espectador nacional de la centralidad en la que la década después de *Ratas...* dejó la filmografía ecuatoriana, como lo eran Quito y Guayaquil, centrandolo en su ciudad natal, Portoviejo, no obstante, con tramas distintas los acercamientos a la película de Cordero se centran en el realismo sucio y la búsqueda de identidad. Ambas en los primeros 12 minutos presentan a sus personajes y sus temas, que en caso *Mejor Nos Hablar de Ciertas Cosas* son la infidelidad, el narcotráfico, la disfunción, la corrupción y el poder. Además deja sobre la mesa, de un solo golpe, todas las elecciones estéticas, sonoras y de representación, solventadas por el punto de vista del narrador-protagonista que se convierte en la gran diferencia de los filmes, el primero desde abajo, desde el lado feo de las ciuda-

Mejor No Hablar de Ciertas Cosas

La proximidad entre las impresiones subjetivas del autor y la representación objetiva de la realidad se dan en ambas, otorgándoles una credibilidad indiscutible.

---

des más grandes del país, y el otro desde lo alto, desde la clase pudiente de una ciudad pequeña, tan pequeña que el director no se cansa en el relato en llamarla pueblo.

La proximidad entre las impresiones subjetivas del autor y la representación objetiva de la realidad se dan en ambas, otorgándoles una credibilidad indiscutible. Luego, pasando a la forma, se pudieran anotar incluso similitudes en las dos películas como el caso de la escena inicial que en uno y otro transcurre en un prostíbulo, o que el objeto de conflicto es eso: un objeto, una pistola o un caballo de porcelana, que el *soundtrack* de ambos filmes peregrina entre el rock y el pasillo, hasta hilar más fino y llegar a la curiosidad: en uno el personaje gua-

yaco es interpretado por un manaba y en otro viceversa.

Estas comparaciones trascienden casi diez años después de haberse rodado la película manabita porque cerró un ciclo en lo que pudiera denominarse el «cine nacional contemporáneo», pues si después de *Ratas...* la corriente de la marginalidad continuó en Ecuador, luego de la película de Javier Andrade hemos visto cómo nos hemos replanteado los modos de representación del cine, con otras lógicas de discurso y valores diegéticos.

Tal vez, las herencias de *Ratas...* hayan terminado con el Gordo Pérez, o tal vez no, al final seguimos aquí 20 años después aún discutiendo, y eso en una filmología de cualquier país se agradece.

Esas no son penas, **una película íntima**

Por: Isabel Carrasco

Esas no son penas (2005) es una historia que cuenta un día en la vida de cinco amigas que se juntan luego de 14 años de no verse; esta cotidianidad es capturada desde una mirada femenina. Anahí Hoeneisen es la guionista, protagonista y co-directora junto a Daniel Andrade. Juntos diez años más tarde

hicieron la película *Ochenta y siete* (2015) un filme sobre la nostalgia del pasado, la amistad y la pérdida de la inocencia.

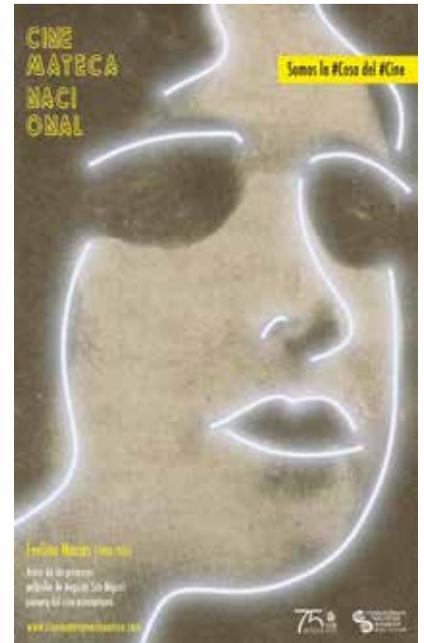
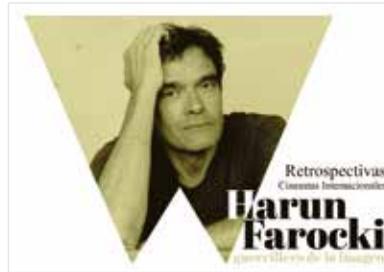
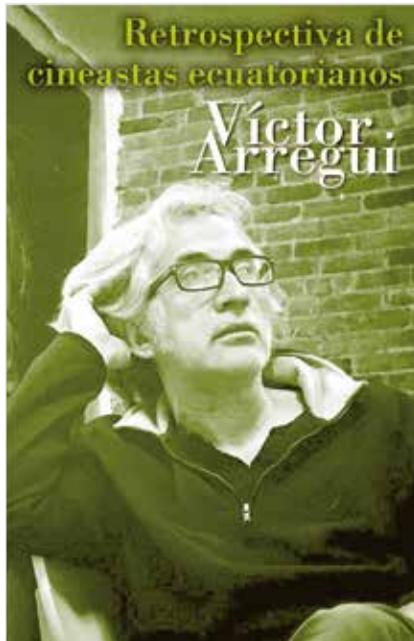
El filme está ambientado en Quito, una ciudad que se muestra fría, sombría, como reflejo del mundo interior de sus protagonistas. *Esas no son penas* es una película que se toma su

tiempo para mostrarnos la rutina de estas mujeres, sus silencios, sus penas, que no son de vida o muerte, son simples, pero no por eso menos sentidas. Una historia honesta en la que las actuaciones de sus protagonistas y sus emociones sobresalen, invitando al espectador a insertarse dentro de este universo íntimo.

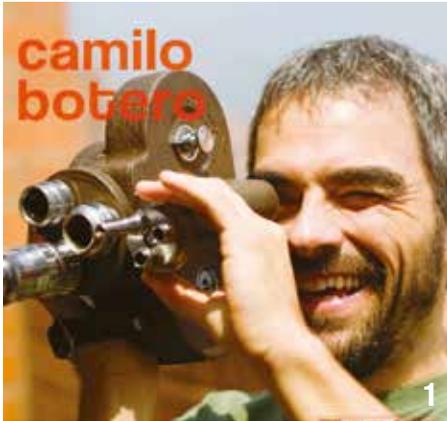
Actividades emblemáticas de la Cinemateca en 2019

- Retrospectiva de Mario Moreno ‘Cantinflas’
- II Muestra de Cine Experimental ‘El Ojo que enfoca’
- Taller de Circulación de Cortometrajes ‘Low Cost’ dictado por Julio Lamaña (España)
- Retrospectiva de Nicolás Pereda
- Retrospectiva de Harun Farocki
- 30 años de Cine de Nacionalidades Indígenas
- 18.º Festival Encuentros del Otro Cine, EDOC
- Retrospectivas de cineastas ecuatorianos: Camilo Luzuriaga, Viviana Cordero, Víctor Arregui, Fernando Mielles, Carlos Larrea, Alexandra Cuesta
- Participación de la Cinemateca en el 75.º Congreso Anual de la FIAF (Federación Internacional de Archivos Fílmicos), máxima autoridad técnica en asuntos de conservación de patrimonio y difusión fílmica
- 6.º Festival Latinoamericano de Cine de Quito, FLACQ
- Taller Experimental ‘Apropiaciones de Archivo en 360º: una inmersión a la memoria audiovisual del Ecuador’
- 17.º Festival de Cine LGBT ‘El Lugar sin Límites’
- Primer Festival de Cine Feminista del Ecuador, EQUIS
- Muestra de Cine sobre Derechos Humanos
- Digitalización en 2K de películas ecuatorianas: ‘Crónicas’ y ‘Ratas, ratones, rateros’, de Sebastián Cordero; ‘Alfaro Vive Carajo’, de Mauricio Samaniego; ‘¡Mete gol, gana!’, de Felipe Terán; ‘De cuando la muerte nos visitó’, de Yanara Guayasamín
- Catalogación de más 300 libros y revistas de cine, así como de Documentos Ecuatorianos de Rescate (DER)

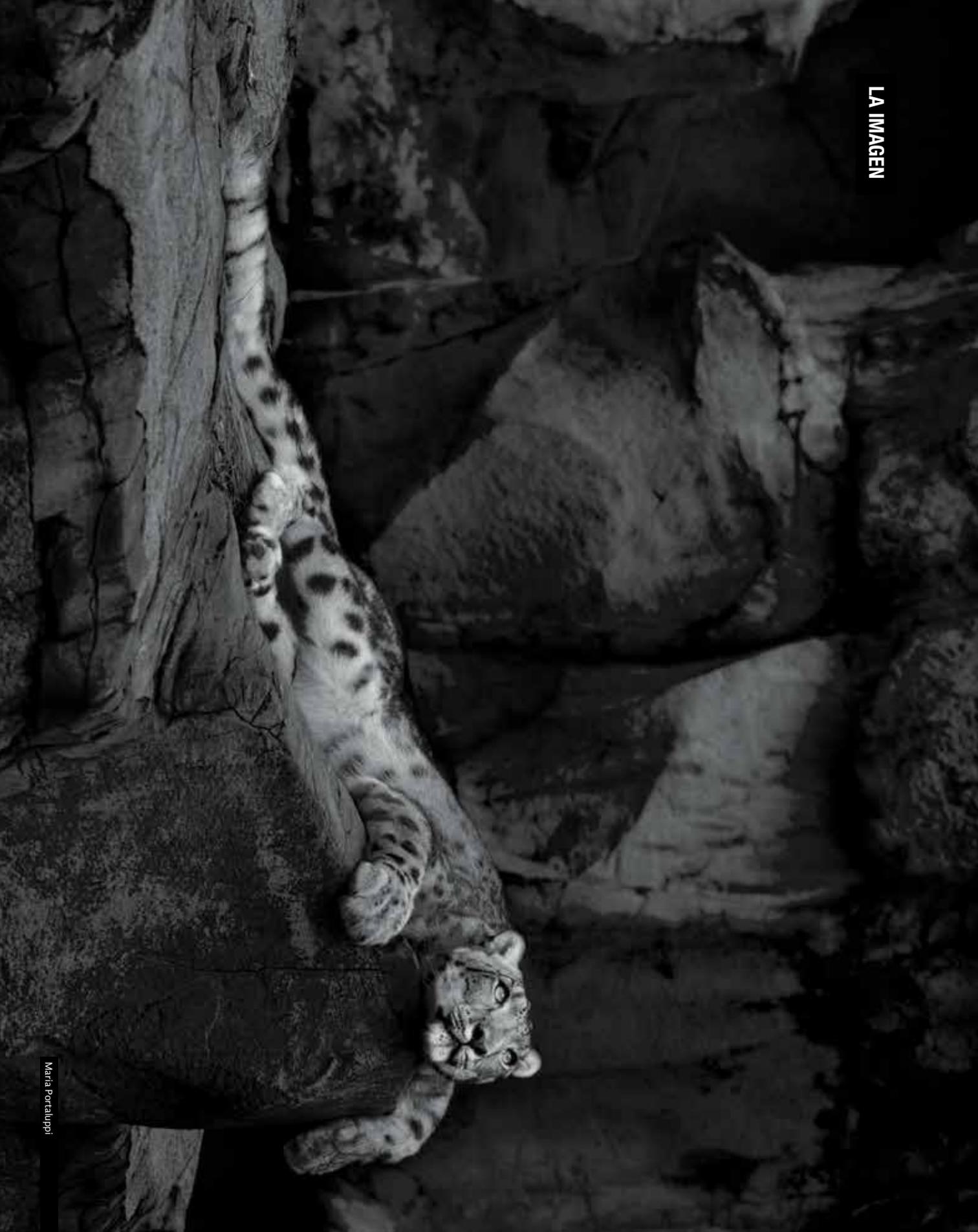
GALERIA DE LA CINEMATECA

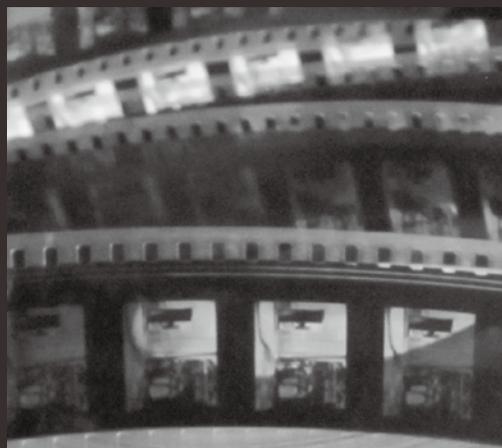

- 1 Camilo Botero, experto en Creación con Archivo Filmico, ganador de la Beca Cinemateca Municipal de Medellín-Cinemateca 'Ulises Estrella' de la CCE
- 2 Diego Coral, director de la Cinemateca CCE, 75 Congreso Anual de la Federación Internacional Archivos Filmicos (FIAF), Lausana-Suiza
- 3 Inauguración de la Muestra de Cine México Contemporáneo, Sala Alfredo Pareja Diezcanseco, CCE
Laura Godoy, coordinadora de la Cinemateca CCE; Ricardo Pérez, agregado cultural, Embajada de México en Ecuador
- 4 Inauguración EQUIS Primer Festival de Cine Feminista del Ecuador, Sala Alfredo Pareja Diezcanseco, CCE
Mariana Andrade, directora de la Fundación OCHOYMEDIO; Diego Coral, Fabián Palacios y Laura Godoy, Cinemateca CCE
- 5 Inauguración de la Retrospectiva de la cineasta ecuatoriana Viviana Cordero; Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la CCE Sede Nacional
- 6 Catalogación de más de 300 libros y revistas sobre cine. Esteban Castillo, catalogador de la Cinemateca CCE; Ana Vargas; Norma Apunte; Diego Coral, director de la Cinemateca
- 7 Inauguración de la Retrospectiva de la cineasta ecuatoriana Viviana Cordero.
Viviana Cordero; Laura Godoy, Cinemateca CCE; Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la CCE
- 8 Inauguración Cineclub de la Casa 2019 'Amores Líquidos-Amores Reales', Sala Alfredo Pareja Diezcanseco, Proyección LOVE de Gaspar Noé
- 9 Cineclub de la Casa 2019: 'Todo lo sólido se desvanece en el aire', Latinoamérica, sus izquierdas y sus derechas.
Fabián Palacios, Cinemateca CCE; Paúl Narváez, investigador de la Cinemateca CCE; Gerardo Fernández, coordinador del Cineclub Cinemateca CCE
- 10 Inauguración del VI Festival de Cine Latinoamericano de Quito, de la Cinemateca 'Ulises Estrella' CCE, Teatro Nacional CCE
- 11 Inauguración de la Muestra de Cine sobre de Derechos Humanos.
Diego Coral, director de la Cinemateca; Elsie Monge, directora ejecutiva de la CEDHU; Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la CCE
- 12 Lanzamiento del libro 'El Barroco en el Cine de los años ochenta en América Latina, Imágenes disidentes', Premio Nacional de Ensayo sobre Cine de la Cinemateca 'Ulises Estrella' (2018). Paúl Narváez, investigador de Cinemateca CCE; Diego Coral, director de la Cinemateca CCE; Karolina Romero, autora; Xavier Lasso, director del Fondo de Cultura Económica Ecuador
- 13 Hernán Chinchin, preservador histórico de la Cinemateca CCE
- 14 Inauguración de la Muestra 30 años del Cine de Pueblos y Nacionalidades, organizado por ACAPANA

LA IMAGEN

El barroco en el cine de los años ochenta en América Latina

Imágenes disidentes

KAROLINA ROMERO

El libro 'El barroco en el cine de los años ochenta en América Latina. Imágenes disidentes', de Karolina Romero, fue el proyecto ganador del Primer Concurso de Publicaciones sobre Ensayos de Cine, organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiérela ya en la Librería de la Casa y en el Fondo de Cultura Económica.

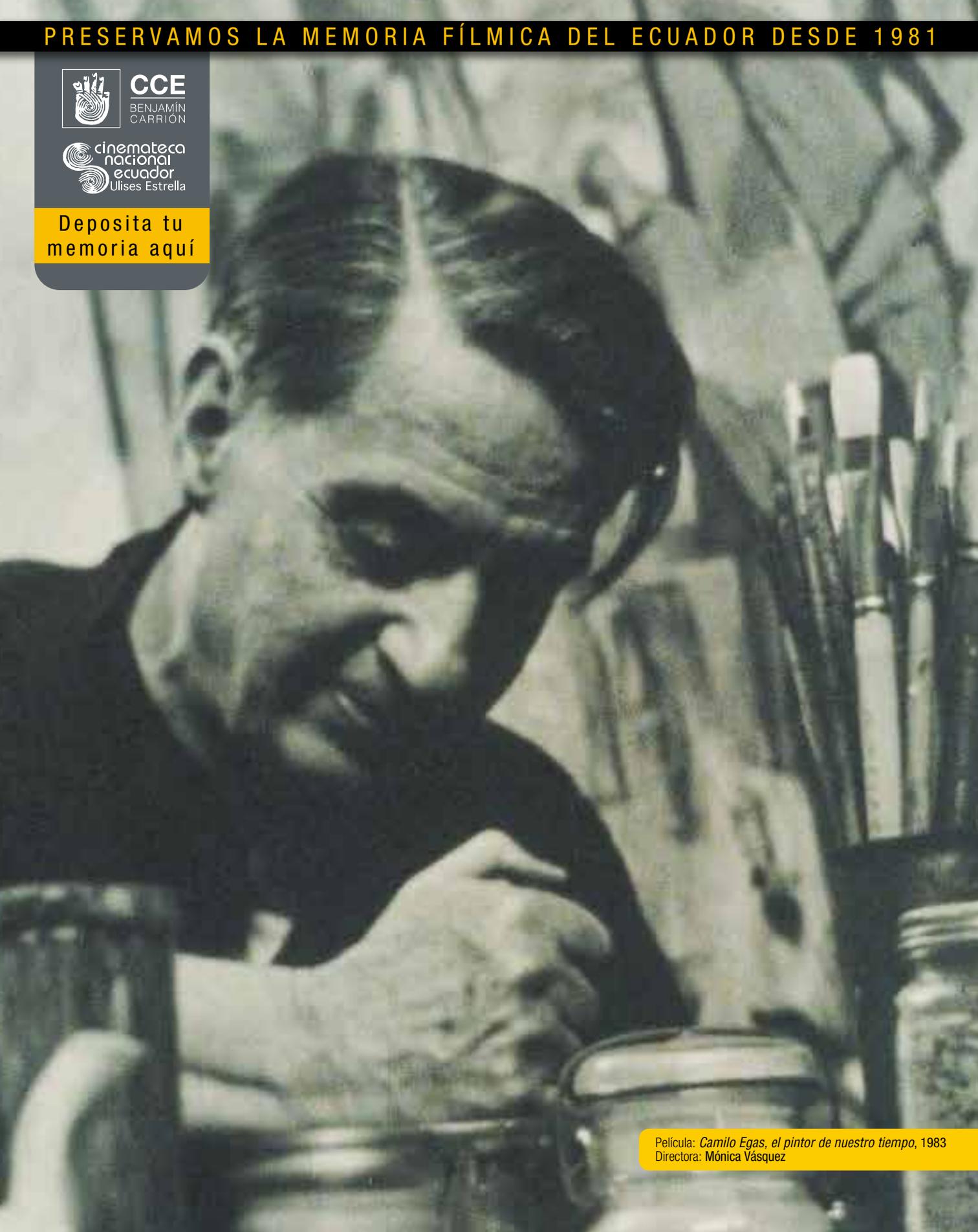
PRESERVAMOS LA MEMORIA FÍLMICA DEL ECUADOR DESDE 1981

CCE
BENJAMÍN
CARRIÓN

Deposita tu
memoria aquí

Película: *Camilo Egas, el pintor de nuestro tiempo*, 1983
Directora: Mónica Vásquez