

OCHOYMEDIO

No mames, buey

www.ochoymedio.net

N. 130

DICIEMBRE 2016

ECUADOR BAJO TIERRA 4

DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE 2016
QUITO-MANTA-MONTECRISTI-PORTOVIEJO

EDITORIAL

Temblar por dentro

Por: Mariana Andrade

Han pasado 7 años desde que publicamos nuestro libro **Ecuador bajo tierra, videografía en circulación paralela** que dio cuenta de un tipo de producción de cine ecuatoriano y del cual muy poco sabíamos. Cuando lo publicamos y luego organizamos la primera edición del Festival Ecuador bajo tierra, las estructuras temblaron. Temblaron las instituciones del Estado encargadas del fomento a la producción del cine, pues no se habían enterado que este tipo de cine existía; temblaron las escuelas, pues no entendían cómo se podían hacer películas sin las bases técnicas y conocimiento necesarios pero que miles consumían; temblaron las buenas costumbres de los cineastas profesionales porque se enfrentaban por primera vez a un movimiento de cineastas que finalmente había hecho contacto con el bien máspreciado: el público. Por primera vez se ponía en evidencia que este cine, hecho de manera marginal, caótico, con poquísimos recursos y fuera de los estándares de la producción "profesional" de cine, recorría otros territorios, otras formas de circulación, con mucha más fuerza que las producciones profesionales convencionales. El cine "bajo tierra" ecuatoriano había sido develado. No solamente tenían estructuradas sus propias formas de producción y circulación,

sino que el mismo público lo demandaba. Ese público no era necesariamente el que asistía a la sala de cine comercial o cultural, sino el que buscaba en los cientos de tiendas piratas los contenidos audiovisuales que le importaban.

La característica de los "bajo tierra" o "cine guerrilla", era hacer cine libremente, ignorando todas las reglas. No se quedaban en la bancarrota cada que hacían una película, más bien cobraban a quien quisiera participar en ellas. Peleaban por existir y no ser eliminados de los libros, de las escuelas y del debate teórico del cine. Demandaban tener una voz propia en el debate sobre la historia del cine ecuatoriano. El mito del "cine guerrilla" había nacido. Desde 2009, el Festival Ecuador bajo tierra, se convirtió en la plataforma necesaria para estos realizadores y les dio a sus películas una dimensión, que por sí solas, difícilmente lo hubieran conseguido.

Los "bajo tierra" han cambiado el panorama del cine ecuatoriano, sin duda, y han hecho posible que su cine se separe también de las normas impuestas por las instituciones de fomento. No hacen películas para festivales ni nada parecido. Están fuera de las convocatorias del Consejo de Cine, porque no ha bastado que éste los catalogue como "cine comunitario", desconociendo todos sus procesos internos. Hasta ahora

no se han desarrollado, desde el Estado, las herramientas técnicas y conceptuales para entender las necesidades de este sector de la población. Hace falta construir el capital cultural que este grupo necesita porque hay una desventaja estructural, una distancia enorme, entre los "bajo tierra" y los otros cineastas y el Estado debe finalmente admitirlo. No hablamos solo de acceso a la educación e información, sino a reconocer el sitio en el que este grupo se ubica como parte de una sociedad organizada.

Pero también los "bajo tierra", tienen que entrar en un nuevo escenario. La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, pone a todo el sector a repensar sus prácticas y su ubicación en ese nuevo contexto. Han avanzado enormemente en su realización técnica (**El Ángel de los Sicarios** de Fernando Cedeño así lo demuestra) pero sus propuestas deben replantear el lenguaje cinematográfico que proponen y dejar el video amateur que les ha dado ya una enorme ventaja a lo largo de todos estos años para llegar al público. Seguir apostando a la improvisación y el seguir únicamente sus propios instintos es válido, pero no es suficiente para enfrentar el futuro. Los "bajo tierra" deben ser capaces también de temblar por dentro.

Es necesario salir de la retórica, de la mitología que adquirieron en su

momento, para entrar cada vez más en otros campos. No basta con tener mandamientos, ni decálogos, ni festivales como este. La producción "bajo tierra" ha disminuido en referencia a los años anteriores y hay que tener la humildad para admitirlo. El mercado se ha reducido. Las ventanas de distribución están cambiando y el DVD va dejando paso al internet y sus plataformas abiertas como *Youtube* o pagadas como Netflix. Los mitos deben reinventarse cada vez que se los nombra, sino corren el riesgo de convertirse en estatuas de sal. Y nada más lejano a la realidad de lo que son nuestras aspiraciones.

Hay que seguir haciendo películas y festivales de este tipo, las veces que sean necesarias. Ahí está nuestra responsabilidad. Así nomás es la cosa. Ya lo hemos hecho bastante todos estos años. Hemos hecho libros y documentales sobre el tema. Las películas "bajo tierra" o "cine guerrilla" deben seguir brotando en el campo, por todas partes, para que a partir de esos brotes, sea posible el surgimiento de una forma cada vez más regular, mas sólida, de una postura frente al cine ecuatoriano como tal.

La tierra sigue temblando, no solo en Manabí, cuna de la mayor producción de los cine guerrilla. Es como una señal que nos advierte que no podemos nunca quedarnos quietos.

PRESENTACIÓN

Abriendo camino, contando historias

Por: Miguel Alvear

EBT4 cierra este año 2016, un año duro y complicado, a seis de distancia de la primera edición de este festival. A esa primera edición la llamamos "la del descubrimiento". Descubrimiento mutuo. Para nosotros, capitalinos, cercanos a las instituciones y sus regidores, se abría un universo inverosímil que echaba abajo las nociones, preconceptos y prejuicios sobre el cual se empezaba a erigir la idea de una cinematografía nacional; y para los realizadores invitados a aquella primera edición, se abría un nuevo canal de difusión para su trabajo, nuevos contactos, intercambios, acceso a la prensa y reconocimiento. Mucha agua ha pasado bajo los puentes pero no tanta como para redibujar la geografía. Seguimos hablando de dos cines ecuatorianos. El cine 'ilustrado', quiteño (de La Floresta, dirán algunos), con pretensiones autorales, subsidiado, que le apunta al reconocimiento festivalero para acumular galardones que jalen gente a las salas, y el "cine guerrilla", "cine independiente", "cine de bajo presupuesto", "cine para DVD", producido mayoritariamente en el litoral, un cine apegado al melodrama, a la representación de la violencia urbana, la pobreza, la droga como agente de disolución social, deslumbrado por el cine de acción de Hollywood o motivado a veces por la moralina redentora y el evangelismo. El primero, que accede a los subsidios estatales que existen para el cine, desea vehementemente habitar la sala de cine, pero casi nunca la permanencia en ella es larga; el segundo, que se produce en grandes cantidades fuera del sistema de subsidios, logró llegar a grandes audiencias a través del DVD "de a dólar".

Hace pocos días visité la Bahía de Guayaquil y confirmé lo que desde EBT3 (2014) veníamos notando: se acerca el fin de la era del DVD como el medio predilecto de difusión del cine 'bajo tierra' y el soporte rey del mercado audiovisual pirata. Las pocas tiendas de películas piratas que quedan en la Bahía venden sobre todo compilaciones de diversos géneros, ya no los estrenos hollywoodenses de la semana, como hasta hace muy poco. El internet se ha finalmente impuesto como la vía de acceso a contenidos audiovisuales, piratas o no. Antes de la muerte del DVD fracasaron los intentos de "regularizar" a los piratas obligándoles a vender cine ecuatoriano a cinco dólares en perchas amarillas del IEPI, con la imagen de Jaime Enrique Aymara con el ojo morado y el cuello roto, como símbolo del artis-

tra nacional agredido por la piratería. Tal vez sin proponérselo, el IEPI estigmatizó al cine "formal" como oficial y caro (pocos compran películas a cinco dólares en la Bahía), mientras que al cine 'bajo tierra' le quitó la enorme difusión que la piratería le otorgaba. Algunos directores intentaron la venta directa de sus películas, con cierto éxito pero no llegaron ni de cerca a los números que logró en su momento el comercio no autorizado de sus películas.

¿Cómo se están insertando los productores en el universo de internet y cuales son las posibilidades de retorno económico en esta mesa redonda que tendrá lugar durante EBT4, el 7 de diciembre. Sabemos que pocos directores suben sus películas a plataformas de internet gratuito. Nelson Palacios es uno de ellos. Nelson fue afectado por la "regularización" de los piratas y la prohibición de venta de películas ecuatorianas sin licencia, ya que su capacidad de producción y retorno depende más de la difusión de sus películas, que de su venta en DVD. En 2010 se decía que **Sicarios manabitas** (Fernando Cedeño, 2004) había vendido un millón de copias en el mercado pirata. Hoy, **Pedro el amante de mamá**, de Palacios (cuya filmografía bordea los cincuenta largometrajes), supera los cuatro millones y medio de vistos en *Youtube*, convirtiéndola probablemente en la película ecuatoriana más vista de todos los tiempos. Con DVD o sin DVD, sin acceso a las salas comerciales, con ventas online o no, con ventas en los semáforos o en los buses, son películas que se sigue haciendo no porque responden a las demandas del Estado, si no porque tienen un público que las demanda.

Este año, a diferencia de la selección EBT3 (2014) que incluía una fuerte presencia internacional, hemos decidido poner el foco en la producción nacional. En la sección *Chollywood* reunimos 7 largometrajes recientes de distintas regiones, con distintos modos de hacer. Elías Cabrera y Jackson Jickson, el primero de Esmeraldas, el segundo esmeraldeño de la Isla Trinitaria, trabajan sus filmes de manera colectiva, asentando procesos de trabajo en lo técnico y en lo actoral, cuyos frutos seguramente veremos en un futuro no muy lejano. De Cabrera presentamos **El taxista verdugo** y de Jickson **Una noche sin sueño**, ambas crudas representaciones de la violencia urbana y el deterioro social en comunidades golpeadas por la pobreza, la falta de oportunidades y la droga. El prolífico Palacios ha querido mostrar **Te perdono papá**, una película con

190,000 vistas en *Youtube*, muy fiel al estilo al que ya nos tiene acostumbrados este director de Durán. En una frecuencia similar -por geografía y estilo- vibra **Irresponsabilidad compartida**, del Guayaquileño Jorge Beltrán, en una historia de amor fallido "con mensaje". De la provincia de Azuay nos ha llegado el primer trabajo de Vinicio Jaramillo, un *western criollo* en el que los autores han puesto especial atención en el paisaje andino del sur de Ecuador y sus costumbres. **El último en morir** del quiteño Carlos Larrea y **De la Boca de los sapos** al Triunfo, de la guayacence Irma Herrera, son piezas singulares en el entramado de *Chollywood* 2016. El primero presenta una elegía 'noise-grunge' a una juventud desencantada y sin rumbo que se entrega a juegos del orden del eros y la muerte; mientras que la segunda hilvana un relato histórico que se sitúa entre el video institucional y el documental televisivo que se pusiera tan de moda en los años 90 en Ecuador.

Zona Cero recoge cuatro cortos y medimetrajes realizados por cinco directores de pura cepa manaba: Carlos Quinto Cedeño y Javier Macías; Nixon Chalacamá; Jonathan Gines, y Fernando Cedeño. A pocos días del terremoto del pasado abril, Gines circuló por redes sociales imágenes que daban cuenta de la magnitud de la tragedia y la desgracia acaecida sobre mucha gente. Mientras todo el país se volcaba hacia Manabí para ayudar desde donde cada uno podía, una iniciativa de la asociación de productores Copae logró levantar con el apoyo de Egeda y otros, recursos para que los cineastas de Manabí contaran lo vivido de primera mano. De esta iniciativa se han finalizado los cuatro cortos incluidos en *Zona cero*: **El día que se nos partió el alma**

(Jonathan Gines), un corto de 5 minutos que registra los efectos inmediatos del sismo; **58 segundos** (Nixon Chalacamá) y **16 A** (Fernando Cedeño) abordan el sismo desde la recreación y la dramaturgia; y **Ca za nova** (Carlos Q. Cedeño y Javier Macías), un relato costumbrista donde el sismo no es el elemento central.

Finalmente, siguiendo con la tradición y lazos establecidos en EBT3, llega nuevamente como invitado especial Orlando Jiménez, el Crítico Enmascarado, conocedor como pocos de la cultura de la lucha libre en México. Viene acompañado de Guinduri Arroyo con quien colabora en un trabajo de documentación de las arenas de lucha libre en México DF y sus alrededores. Traen a EBT4 el estreno mundial de **Sangre, sudor y llaves**, que en la línea de su anterior trabajo, **Arena Azteca Budokán**, estrenado en EBT3, retrata el día a día de la arena Coacalco, la mística y ética de trabajo de los luchadores y las relaciones que se tejen con la comunidad y los aficionados. En la sección *Lonywood*, dedicada a la lucha libre, incluimos también dos películas ecuatorianas: **El Santo y Evaristo contra los secuestradores**, una comedia deliciosamente naïf filmada en Quito en el '73; **Un titán en el ring** de Viviana Cordero; y el corto ambientalista de lucha libre **Ruta de emergencia**, también de Guinduri Arroyo.

Películas más, películas menos, sabemos que el festival EBT es sobre todo un lugar de encuentro y de intercambio. Nos vemos cada dos años para cachar dónde y en qué andamos, y hacia dónde vamos. Cada uno con lo suyo, bregando desde su lugar y sus posibilidades. Abriendo camino y contando historias.

CRÉDITOS EBT4

PROGRAMACIÓN: Miguel Alvear
PRODUCCIÓN: Mariana Andrade
ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN: Ariadna Moreno
PRODUCCIÓN MANTA: Carlos Quinto Cedeño
PRODUCCIÓN PORTOVIEJO: Fidel Intriago
PROYECCIÓN: RUTA 8:
 Patricio Andrade y Juan Curicho
PROYECCIÓN OCHOYMEDIO:
 Marcos Peralta y Raúl Viteri
LOGÍSTICA: Andrés Corello
COMUNICACIÓN: Sayri Cabascango
TROFEO "PINCHAGUA VOLADORA":
 Enrique Vásconez

PERIÓDICO

EDITORA: Ana Cristina Franco
DISEÑO PORTADA Y DIAGRAMACIÓN: Diego Terán
IMPRENTA: Abilit

Agradecemos a:
 Ministerio de Cultura y Patrimonio, Consejo Nacional de cine, Zelva González, Egeda, Colectivo Teatral Atos, Departamento de Cultura de la ULEAM, Municipio de Montecristi, Revista Fotograma, WAR, Hospedaje Yara María (Manta), Cafetería Río Intag, Embajada de México, La Tasca.

ENTREVISTA

La danza de los madrazos

Entrevista a Orlando Jiménez, el Crítico Enmascarado
 Por: Ana Cristina Franco

El mexicano Orlando Jiménez Ruiz, también conocido como The Killer Film, "el crítico enmascarado" es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y desde hace 14 años trabaja en la investigación de la lucha libre como industria cultural; también es documentalista, editor, promotor, réferi del arte del pancracio; ha fundado varias revistas electrónicas (las más famosas son *The Killer Film* y *Orlando El Furioso*) en las que promueve la crítica sobre el cine de lucha libre, ha sido curador de varios festivales de cine bizarro. Por segunda vez es invitado de Ecuador bajo tierra.

México es el único país del mundo que dispone de arenas exclusivas para la lucha libre. Según el Diario El Telégrafo este deporte en México tiene más aficionados que el fútbol. ¿Porqué es tan arraigada la lucha libre en México?

Pues pueden ser varios factores pero el principal y más evidente es porque existe y ha existido un público aficionado en toda la extensión de la palabra, que ha consumido la lucha libre a lo largo de poco más de 115 años de presencia en México; un público que por supuesto también se ha renovado pero que de alguna manera construyó mecanismos para heredar esa afición a las siguientes generaciones. La lucha libre cambia y los públicos también, siempre hay apocalípticos e integrados; luchadores y promotores valoran a la lucha libre como una tradición que preservar, además de sólo verla como un oficio, un deporte o un espectáculo, pero esto de alguna manera se contradice con la necesidad del espectáculo de atraer nuevos públicos e innovar, porque hay que recordar que por ahí se dice "transformarse o morir". La lucha libre ha sabido preservar una tradición, tal vez una tradición *afterpop*, y transformarse a través de las distintas eras y a pesar de las distintas crisis y problemáticas de México, pero al mismo tiempo ha acompañado sus momentos de esplendor social, supuesta modernización y bonanza, por eso ha tenido "éxito" pero también momentos muy malos en que han desaparecido arenas o muchos luchadores han abandonado el oficio a causa de lo difícil que a veces se vuelve subsistir en la lucha libre y en México en general. El de luchador es un oficio emblemático de México en dónde hay que luchar para sobrevivir.

Además de ser un deporte, la lucha libre representa una tradición en la que el espectáculo es fundamental, pues involucra vestuarios y actores. ¿Podría hablarnos sobre la parte dramática de este deporte?, o en otras palabras, ¿Qué tiene la lucha libre que la hace diferente de un deporte común?

Tal vez sean la magia, el misterio y los altos niveles de catarsis que causa eso que te hace apreciar a la lucha libre como diferente, como algo fuera de lo común. Tal vez la lucha libre activa en el público algunos mecanismos de lo que el psicoanálisis llama "conductas defensivas", que hace por ejemplo que haya una proyección y/o una introyección en el aficionado, que haya una parte de él que coloque en el luchador que admira o aborrece, y al mismo tiempo, algo de ellos que el aficionado proyecte en sí mismo, es por eso que lo que llamas la parte dramática de este deporte, es muy importante para el público y para este espectáculo de los deportes de combate, la gestualidad, los rictus de dolor, las posiciones del cuerpo que transmiten éxito o fracaso, ser el castigador o el castigado, ambas cosas deben saberse "proyectar" por el luchador. Uno de los grandes autores que escribió sobre la dramaturgia de cuerpo en la lucha libre o *catch*, es Roland Barthes en su texto *El Mundo del Catch*. En cuanto a la magia y el misterio, pues hablo de un cierto lado inexplicable que posee la lucha libre y ese se disfruta de una manera muy sensorial yendo a una función de lucha libre en vivo, aunque no negamos que la lucha libre a través de los medios también puede transmitir emociones, hablo de una energía que aún emerge de las congregaciones colectivas, en vivo, del festejo, lo

The Killer Film, El crítico enmascarado (Foto: Edu León).

carnavalesco, en este caso del calor que causa la danza de los madrazos.

El escritor mexicano Carlos Monsiváis dijo: "El Santo fue el rito de la pobreza, de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral". ¿Cree que hoy en día existe algún luchador que se asemeje a El Santo?

Para obtener mi título en la universidad, escribí una tesis sobre ese personaje de leyenda moldeado e interpretado por Rodolfo Guzmán Huerta, está on line, se llama *Santo-Guzmán, antibiografía de un superhéroe de la industria cultural mexicana*. Allí abordo los aspectos de su vida ligados a la lucha libre y su participación en los medios de comunicación, foto historieta, cine, televisión, y también su faceta como empresario, entonces imagínate al relacionarse con tantos aspectos de la vida pública de México entre 1942 que surge el personaje, a 1984, que muere Rodolfo y se va a la tumba enmascarado en medio de una masa de gente que acude a su sepelio, pues una cierta parte de México fue trastocada por el Santo y visceversa. No puede repetirse el fenómeno que él causó, porque los tiempos no pueden repetirse, el mundo se ha transformado.

La lucha libre es uno de los pocos (si no el único) deporte que se ha convertido en un género cinematográfico (no hay un género de cine de fútbol ni de basket). ¿A qué cree que se debe esto?

Hay cine de fútbol, de básquetbol y hasta de baseball, lo que pasa es que la diferencia con el cine de luchadores es que precisamente estas películas se han consolidado como un género fílmico, ¡jojo!, mucha gente anclada en el medioevo o la colonia confunde los géneros literarios con los fílmicos, los fílmicos son variadísimos y se van consolidando no porque alguna real academia lo diga, sino porque la consolidación de un género cinematográfico es precisamente una muestra cultural clara de qué es cultura popular, es un bien tangible e intangible y es importante defenderla en un momento de homogeneización del mundo y las ideas, del vilipendio de lo local, es importante valorar y apreciar la cultura popular como cualquier otro aspecto social, comprenderla mejor para que también pueda ser una fuente útil para el conocimiento y la educación humana. En cuanto al cine de luchadores hecho en México se calcula que son aproximadamente 250 películas, pero además tenemos que durante el Siglo XXI el género se ha ido globalizando y existen pelí-

culas de luchadores de otras partes del mundo, que de alguna manera siguen con algunas de las pautas estéticas y diegéticas del cine de luchadores mexicano, sobre todo del producido arduamente entre 1952 y 1976.

Como género cinematográfico el cine de lucha libre ha generado ciertos espacios de reflexión, algunos de ellos son sus revistas The Killer Film u Orlando El Furioso. ¿Por qué decidió darle un espacio de reflexión a la crítica de este tipo de cine?

Me da gusto y me sorprende un poco que se valore tanto a las revistas electrónicas de *Flipboard*, eso reafirma que es bueno ordenar las ideas y los temas en la mar de Internet, en los tiempos de hiper consumo de información. Decidimos compartir esa reflexión crítica porque creemos que es bueno incentivar la memoria en nuestras comunidades, nuestra memoria, la memoria de lo que hacemos nosotros, de lo más cercano o menos enajenado (que tal vez es lo más, pero sobre eso tenemos que reflexionar) por mucho tiempo y por varios sectores sociales, por increíble que parezca, actividades como lucha libre fueron vilipendiadas por mucho tiempo en México, por ejemplo hoy hay decenas de tesis universitarias sobre la lucha libre pero hace un par de décadas, era muy difícil para la academia generar y aceptar ciertos temas como la lucha libre y el espectáculo, con una cerrazón espeluznante.

Así como El Santo tiene una máscara cuando sube a la arena, usted, Orlando Jiménez, se pone una máscara para ser el crítico enmascarado. Adquiere otra identidad al momento de escribir. Háblenos de ese personaje. ¿Por qué la necesidad de un personaje?, ¿Cómo es ese personaje?

The Killer Film, el crítico enmascarado, nació como un seudónimo cuando escribía en una revista muy tradicional llamada *Box y Lucha, el mundo del ring* que lleva décadas en el mercado, ahí tuve una columna sobre el cine de lucha libre llamada *El Cinelátero* en donde reseñaba películas de lucha libre y aunque comencé firmando con mi nombre después inventé ese seudónimo y la gente comenzó a preguntar por The Killer Film, que quién era, que si era un viejo periodista, en fin, los lectores de la revista comenzaron a sentirse curiosos por ese personaje y decidí crearle una imagen, diseñé mi máscara inspirado en el cine, algo que considero importante en mi vida, luego la mandé confeccionar con Arturo Bucio Jr. que es uno de los "mascareros" o diseñadores de máscaras más prestigiados en México. The Killer Film es un enmascarado

pero no es luchador, es un comunicólogo profesional. Transformarme en el crítico enmascarado es transformarme en mi herramienta de investigación, es como un submarino que me permite hacer inmersión hacia lo más profundo del cine de luchadores.

Háblenos de Sangre, sudor y llaves. ¿Por qué decidieron filmar en el Coliseo Coacalco y no otra arena o lugar?

Los grandes escenarios generalmente están en las capitales de los Estados y en la Ciudad de México (Arena México y Arena Coliseo) y las pequeñas arenas que antes proliferaron también en el DF y en varias partes de la República. Nosotros tenemos alrededor de la Ciudad de México, envolvente, como un rémora que terminó siendo más grande que el tiburón, otra entidad política que es el Estado de México, la demarcación vecina, ahí también siempre ha habido una gran afición y cultura de la lucha libre, con decenas de "arenas chicas". Mi anterior documental *Arena Azteca Budokan* (2014) también estrenado en EBT3, se ubica en ese Estado, eso también nos interesó para seguir nuestra exploración, porque el co realizador Guinduri Arroyo también estuvo muy involucrado en el proceso de producción de aquel documental y luego, -o a la par, por que nos ha llevado mucho tiempo hacer estos documentales de bajísimo presupuesto-, nos interesamos por seguir en la línea de investigación documental sobre estos sitios y sus ambientes, y por eso decidimos hacer esto sobre el Coliseo de Coacalco, siempre es un lugar que nos sorprende. En unas visitas al Coliseo Coacalco en 2010 me convencí de que era un lugar *sui generis*, especial en cuanto a sus instalaciones y a su público, pero en donde la precariedad parece hacer sublimar al luchador y al público, que es extremadamente exigente y participativo, crítico, a veces cruel y a veces muy divertido, comprueban que la lucha libre es más divertida cuando el público hace parte del show. En el Coliseo de Coacalco a veces da la impresión de que todos son una familia, o somos... lo aguerrido de la lucha, su calidad de ejecución, sus interesantes eventos y personajes, siempre aderezado todo con una dosis de sorpresa. Esta arena es una especie de cooperativa de luchadores pero que también cohabita con otros proyectos, de otros promotores jóvenes, mostrándose como un lugar muy plural y abierto. Además es un semillero de luchadores, algo importantísimo para la renovación de los elencos en la lucha libre profesional, los luchadores se aquí se forjan con sangre, sudor y llaves.

SINOPSIS

CHOLYWOOD

UNA NOCHE SIN SUEÑO

Una película de Jackson Jickson

2015, 50 min

Director: José D. Cuesta; Cámara: Amaury Martínez; Música: Amor y paz;

Con Jackson Jickson y Maesa Mazur

“El ser humano falla. Dicen que todos tenemos una oportunidad para cambiar de vida. Quisiera saber cuando me llegará mi oportunidad”. Son las palabras iniciales de la película y las dice Santiago, un joven caído en el abismo de la droga, polvoriento, desesperado, sentado dentro de una construcción abandonada en la Isla Trinitaria. En el último tercio de la película conocemos que Santiago era un economista exitoso, que pierde su trabajo, su casa y su mujer por un ‘mal paso’ que lo condujo a la adicción. Desde ese momento todo es cuesta abajo. Y mientras más cae va perdiendo todo lo demás: el amor de su tía con quien se crió, el pan del día, su humanidad. Jickson y el director Cuesta logran capturar, junto a un elenco de actores y técnicos de Trinitaria, con secuencias muy bien logradas, la sordidez y la violencia provocada por la combinación fatal de pobreza y drogadicción. Cuando a Santiago le llega su oportunidad deberá decidir si la toma o la deja pasar.

EL ÚLTIMO EN MORIR

Carlos Larrea, 2017

70 min.

Productor: Lourdes Endara; Producción: Gonzalo Estupiñán y Juan C Camacho; Fotografía: Simón Brauer; Música: Efraín Granizo, Alvaro Obadía, El Trío Caligari, El retorno de Exxon Valdez, Carlos Larrea.

Con: Andrés Nájera, Sarah Moscoso, Cristina Coral, Líder Medranda, Andrea Vargas, Miguel Ángel Garrido

Félix, Dartañán, Luisa, Carlos, Alicia y Azul, viven solos en un mundo en el que nadie los puede ayudar, comprender, ni escuchar. Son seis jóvenes adictos a las pastillas estimulantes, a la cerveza, al sexo libre. Aburridos del mundo y sin mayor preocupación en sus vidas, deciden hacer un pacto de muerte y sellarlo con sangre. Emprenden un viaje hacia la muerte en el cual serán acechados por las dudas, el temor y el amor que se tienen. ¿Qué pasará cuando el primero cruce la línea de la muerte? ¿Qué pasaría si alguno rompiera el pacto? Una mirada sin censura, sin mitos, ni ornamentos sobre una juventud sin héroes, ni sueños, ni referentes.

TE PERDONO PAPÁ

Nelson Palacios, 2016

89min.

Producciones Caprichos

cámara: Jesús Matos

Con: Francisco Soria, Álvaro Ycaza, Nelson Palacios, Moisés Huischa Figueroa, José Huischa Figueroa.

Mientras Felipe trabaja en el monte para el gringo William (un gringo que habla inglés con acento ecuatoriano y español con acento gringo), David, su hijo de 10 años, toca una guitarra que su madre le ha regalado a escondidas de su padre. David quiere ser cantante, pero Felipe quiere que su hijo trabaje y deje de soñar con imposibles. A pesar de la crueldad de su padre, David lo ama. El mismo amor incondicional que David siente por su padre, Felipe lo siente por su patrón William, quien podría considerarse otra especie de figura paterna. A pesar de que le hace trabajar duro, el gringo le ha apadrinado y le aprecia bastante. Un día ambos tienen un riña con un vecino llamado José, un campesino intransigente y malcriado que llegará hasta las últimas consecuencias. El melodrama tiene lugar en un entorno tropical en el que de cuando en vez, a manera de transición, aparecen tomas de paisajes suizos, atardeceres otoñales, lagos fríos, que, en lo que podría ser un guiño posmoderno del prolífico director Nelson Palacios, nos sugiere que todos -director, actores, técnicos, personajes de la película y espectadores- quisiéramos estar en otro lugar.

EL TAXISTA VERDUGO

Eliás Cabrera, 2015

83 min.

Con: Kenia Cabrera, Alex Casanova, Fredy Lemos, Sandra Castillo

Dos 2 bandas de delinquentes, la una dirigida por La Italiana y la otra por el Gran Corona, se dedican al robo de carros y asalto a los taxistas de la ciudad de Esmeraldas. Al ver que su padre es abatido, sus hijos Neblina y Jhoan deciden tomar venganza por mano propia.

CHOLYWOOD

DE LA BOCA DE LOS SAPOS AL TRIUNFO

Irma Herrera, documental, 2016

70 min

Salamandra Films

Producción: Irma Herrera y Roberth Zambrano

Con: Harry Fabre, Freddy Guaypatín.

La historia oficial de cómo un pequeño asentamiento en medio de la selva tropical de la cuenca del Guayas "evolucionó" desde los años 40 a caserío, recinto, parroquia y cantón. En el proceso se arrasa con la selva y toda su biodiversidad en pos del anhelado desarrollo que atrajo migrantes de todo el país, asfalto y adoquines para las calles, cemento para las viviendas y monocultivos para sus tierras. Esta transformación queda inevitablemente trazada cuando en una de sus visitas electorales, el candidato Velasco Ibarra promete que, de ser elegido, cambiará el nombre de la Boca de los Sapos al Triunfo, promesa que cumple oportunamente cuando asume la presidencia. El documental de Herrera recoge testimonios de autoridades, moradores, fotografía de archivo y coloridas recreaciones del mundo montubio.

CUATREROS DEL MAL

Vinicio Jaramillo, 2016

130 min

Vinimix Producción Audiovisual

Con: Vinicio Jaramillo, Víctor Calle, Rubio Torres

Victor Calle y Vinicio Jaramillo ponen en escena un western clásico en pleno Azuay. **Los cuatreros del mal** es una banda de criminales que se dedica a robar ganado en el cantón de San Felipe de Oña. Los malecheros no sólo arrasan con las vacas, también acaban con la dignidad y la paz de la gente. Son malos-malos. Y hay uno que es el más malo de todos, un villano memorable, de esos que el propio espectador terminará odiando al punto de desearle la muerte. No podrá despegar los ojos de la pantalla hasta que se cobre justicia. Giros inesperados, disparos y atracos en esta historia de venganza que no le pide favores a **El Renacido**, película ganadora del Oscar. Si le gustan las pelis de caballos y balas, si quiere saber cómo se hace un film de vaqueros en nuestro país, no se puede perder **Los cuatreros del mal**.

IRRESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Jorge Beltrán, 2015

Producción: Luis Alberto Terán (Tao films production)

Con: Maricela Gómez, José Sánchez, Abogado Jaime Toral

Pablo (Enrique Guzmán) un joven de pueblo que logra conquistar el amor de María del Carmen (Anita Cedeño), los dos deciden unirse a pesar de todo. Al poco tiempo Pablo la deja embarazada y el amor que decía sentir por ella se fue acabando. Toma la decisión de abandonarla. La hija de este amor venido a menos es Rocío (Micaela Cuello) que cuando crece emigra a la ciudad de Guayaquil con su mejor amiga Susana (Laura Andrade) sin saber que les espera en la gran ciudad.

ZONA CERO

58 SEGUNDOS

Nixon Chalacamá, 2016

30 min

Con Dislibex Mendoza, Yuri Mar Chalacamá, Renán Bravo, Sixto Zambrano, Darwin Zambrano, Randu García.

En tres ciudades manabitas (Chone, Bahía y Manta), la vida transcurre con normalidad. Dos jóvenes hermanas irán esa noche a una fiesta para buscar novio para una de ellas; un director de cine rueda un melodrama; y un joven músico, con la ayuda de su padre, está listo para saltar a la fama. Todos se apoyan y se aman los unos a los otros. Hasta que llega el fatídico momento en que la tierra tiembla durante 58 segundos y sus sueños y vidas quedan trastocadas para siempre. Entre los escombros los sobrevivientes esperan ser rescatados "con la ayuda de Dios y las máquinas", mientras filosofan sobre lo efímero de la vida y la insignificancia del ser humano ante las fuerzas de la naturaleza.

ZONA CERO

CAZA-NO-VA

2016, 15 min

Dirección: Carlos Quinto Cedeño y Javier Macías; Cámara: Francisco Camacho; Dirección ejecutiva: Gloria Leyton y Colectivo Artos

Un abuelo relata a sus tres nietos la historia de su padre, Casanova. Una historia de un amor que atraviesa las barreras sociales. Casanova tuvo tres mujeres (cada nieto es de una madre distinta), a todas las quería por igual y a todas les era fiel. Ellas habían aceptado ese trato porque a cambio él les daba mucho dinero. Casanova era la envidia de los otros hombres del pueblo, pero las cosas se le complicaron cuando una mañana una mujer en medio del bosque le atrató. Esta mujer estridente, de pestañas postizas y uñas de colores, abusaba de él así como él abusaba de sus esposas. Le ofrecía dinero a cambio de su cuerpo. Los nietos escuchan atentos la polémica historia de su padre. . .

A 16

Fernando Cedeño, 2016

11 min.

Producción: Ricardo González

Con: Darwin Zambrano, Renán Bravo, Maribel Burgos, Mario Cedeño, Freyra Zambrano, Fernando Cedeño.

En un día puede cambiar todo. Hay días que quisiéramos olvidar pero no podemos. 16-A narra las vivencias de un grupo de personas que estuvieron en una de las zonas afectadas por el terremoto producido en el Ecuador el 16 de Abril del 2016, basado en una historia real.

EL DÍA EN QUE SE NOS PARTIÓ EL ALMA

Jonathan Gines, 2016, documental

5 min.

Grabado en Portoviejo ("ciudad alegre a la que se le veía crecer con ganas"), los primeros días que siguieron al terremoto de Manabí con la carga disponible que quedaba en la batería de la cámara de Gines. "Con los ojos llenos de lágrimas", incrédulo, con el alma partida, el realizador registra la devastación urbana, la tragedia humana así como los primeros esfuerzos de rescate y reconstrucción.

LONYWOOD

SANGRE, SUDOR Y LLAVES. ESTRENO MUNDIAL

Documental. 60 min.

Guinduri Arroyo-Orlando Jiménez, México, 2015.

Cámara: Guinduri Arroyo, Rogelio Beamonte, Ernesto Rosas, Orlando Jiménez Ruiz. Edición: Guinduri Arroyo. Música: Los Magníficos. Producción: Kaleidoscopio Films, Jinetes Sampleadores de Imágenes.

Con El Justiciero, El Magnífico, Aramis, Emilio Charles Jr., Ringo Mendoza, Cachorro Mendoza, Cien Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000, Maniac Cop.

Los aficionados llaman "arenas chicas" a las arenas de barrio, que como el Coliseo Coacalco funcionan como semilleros de nuevos talentos y también como espacio de subsistencia para las viejas leyendas del ensogado. El caso de Marco Contreras *El Justiciero* y su junior, *El Magnífico* no es un escenario de amplios aforos y dinámicas televisivas, pero los luchadores se entregan a su público con disciplina y encuentros de calidad, ofreciendo, sangre, sudor y llaves.

LONYWOOD

UN TITÁN EN EL RING

Ecuador, 2002, 111 min.

Directora: Viviana Cordero; Productor: Norbert Stimpfig; Guión: Viviana Cordero; Montaje: Viviana Cordero y Hans Rosero; Fotografía: Iván Acevedo

Reparto: Norbet Stimpfig, Toty Rodríguez, Oliver Moren, Marta Ormazá, Juana Guarderas, Telmo Herrera, El Rey de la Cantera, Segundo Benítez, Rodrigo Cunalata

La vida corre apacible en un pequeño pueblo de los Andes. Aunque las historias se entrelazan, cada una es un mundo en sí mismo. Norma Gutiérrez, la profesora del colegio del pueblo, es una mujer rígida, obsesionada por la religión. David es un cura diferente que llega al pueblo a sembrar ilusiones, ambiciones e ideales. Don Sata, viejo y pícaro, tiene como negocio un coliseo de luchas de cachascán. Las apuestas que se dan en él son las que mantienen vivo al pueblo. La vida en el pueblo renace, surgen los odios y se desarrollan ilusiones. La llegada de un nuevo luchador, El Argonauta, desconcierta a la Bestia Loca, el luchador rudo del pueblo, quien lo desafía. Lo que ocurre esa noche causará un desenlace que cambiará para siempre la vida de todos los habitantes.

EVARISTO Y EL SANTO CONTRA LOS SECUESTRADORES

Federico Curiel, 1973

90 min.

Guión: Alfredo Salazar (Historia: Fernando Osés)

Reparto: Santo, Ernesto Albán, Rossy Mendoza, Guillermo Gálvez, Elizabeth Sartore, Ximena Vega, John Bell.

Productora: Coproducción México-Ecuador; Oro Films / Producciones Puerto Mex Films

La Oficina de Investigaciones Especiales de Interpol envía a Santo (aunque uno de los malos dirá más tarde en la película que Santo es del FBI) a Ecuador a investigar el secuestro de Pedro Miller, un antiguo falsificador. Se sospecha que Miller está siendo obligado a trabajar para una banda de falsificadores. Santo sabe que Elsa, la hermana de Pedro, trabaja como bailarina exótica en un cabaret de Quito del que es propietario don César. El "chofer" de Elsa es el taxista Evaristo (el popular comediante ecuatoriano que se parece a Ludwig Stossel o al más viejo Mickey Rooney), que conduce un cacharro. Los ayudantes del Santo en Ecuador incluyen a la rubia Rosita (Santo le pregunta si acaso tiene miedo de luchar contra la delincuencia cuando debería estar en realidad con su marido e hijos? truco transparente- y ella responde naturalmente que es soltera (Cinedor.es).

LA ROMPECUELLOS

Daniel Benavides, 2016

Documental, 72 min.

Producción: Juan Pablo Urgilés

Guión: Daniel Benavides

Fotografía: Carlos Ramírez

Con: Max Viper, Ricky Glamour, Súper Nobita, Hades

La pasión desmedida es el motor de un pequeño grupo de luchadores ecuatorianos -país en donde la Lucha Libre es casi inexistente- que pese a sus limitaciones económicas, físicas y dramáticas siguen adelante con su show. Los golpes, la sangre y las lesiones no son pagados con dinero, solo con el aplauso del público, que los convierte por algunos minutos en héroes y villanos en su reducido escenario. Sin embargo, una inesperada oportunidad llegará desde el exterior para que uno de ellos pueda tener una pelea soñada en la Tierra Santa de la lucha libre: México.

ruta de emergencia

Guinduri Arroyo, México, 2013

Documental. 13: 52 min.

Mucha gente dice que está loco pero para el luchador enmascarado El ecologista universal, "el hijo del hombre vino al mundo no para servirse, vino para servir". Desde hace veintitantos años emprende un vía crucis desde Jalapa, Veracruz, hasta Laguna Verde, para protestar por la presencia de una planta nuclear.

RESEÑA

El dinosaurio sigue ahí, aunque nadie, todavía, haya despertado...(A propósito de *El último en morir*, de Carlos Larrea)

Por: Ana Cristina Franco

Félix, Azul, Dartañán, Luisa, Carlos y Alicia, se refugian lejos de la ciudad; consumen alucinógenos, tienen sexo grupal y juegan a la botella. Pero en este juego el que resulte señalado no tendrá que besar al otro ni confesar alguna verdad vergonzosa: deberá matarse. El juego durará hasta que todos mueran. Este es el argumento de *El último en morir*, la última película del cineasta quiteño Carlos Larrea, quien ha filmado hasta ahora, entre largos, cortos, series, y medios en distintos formatos, más de 200 trabajos audiovisuales. Carlos Larrea se graduó de INCINE en 2009, sin embargo, su escuela no ha sido académica sino la de la vivencia, la calle y el caos. Quizá esta costumbre la haya heredado del *punk* y el *noise*, tendencias musicales a las que Carlos es muy afín y que forman parte de su otra carrera: la música. Mientras Carlos Larrea cursaba sus estudios de cine, además de las tareas que le exigía la escuela, rodó varios trabajos más, entre ellos un largometraje titulado *Ruido libre* (2005). Después de graduarse su ritmo no se detuvo, siguió filmando películas, series web, cortometrajes. Por las noches, solía salir a la calle con su cámara a cazar historias, o a provocarlas. Llevaba a un grupo pequeño de actores y una vez en el lugar del rodaje (ese lugar podía ser el barrio de La Mariscal, La Floresta o la fiesta de algún amigo) se creaba un guión colectivo que incluía al entorno real como parte fundamental de la trama. Luego se rodaba una historia de ficción en pleno entorno documental. De estas vivencias nacieron una serie de 38 trabajos (cortos largos y medios) llamados *Noise* (ruido).

Si algo caracteriza la filmografía de Larrea es el uso del lenguaje experimental, la crítica al sistema, la temática de jóvenes al margen de las convenciones de la sociedad, las drogas, el sexo, el desorden. En cuanto a la producción, la obra de Larrea se distingue por la autogestión (ninguna de sus películas ha sido financiada por ningún fondo nacional o extranjero) y a pesar de ello, su obra es prolífica, y estos son algunos de sus títulos: *La Banda de Punk 1*, *La Banda de punk 2*, *Qué hay de comer*, *El hombre que defraudó a todo el mundo*. *El último en morir*, su más reciente largometraje, fue financiado gracias a la gestión de la productora Lourdes Endara quien obtuvo auspicios privados, el

filme tuvo un proceso de posproducción totalmente independiente; es por eso que ha durado 5 años (se rodó en 2010 y recién a finales del 2015 se pudo estrenar en el Festival de cine La Orquídea).

El último en morir cuenta la historia de 6 adolescentes (Félix, Azul, Dartañán, Luisa, Carlos y Alicia) todos bellos y outsiders, que huyen de la ciudad y deciden vivir sin reglas ni Estado. Un dinosaurio (representado por un ser humano con una máscara de reptil) se presenta ante Félix, quien podría considerarse el protagonista, y le habla sobre el destino; es una especie de profeta kitsch que también recuerda al personaje de El Conejo de la mítica *Donnie Darko*. Cuando Félix toma una pastilla azul (recordemos que la pastilla azul en *Mátrix* es el símbolo de la elección de la ilusión ante la realidad) la realidad se torna densa pareciéndose cada vez más a una pesadilla. La sobrecarga de elementos oníricos— tanto a nivel de imagen como de audio— hace que tengamos la sensación de estar inmiscuidos en un inconsciente pesado y ajeno. Voces en off susurran cosas ilegibles, frases inconexas, diálogos interiores. Tenemos la sensación de haber bajado al infierno o a aquella estancia mental a la que Freud denominó *Ello* que alberga los estados más puros del deseo y los impulsos primarios. Tal vez esta sensación se transmite en mayor grado en la escena en la que los

personajes —fuera de foco— bailan desnudos componiendo un cuadro que parecería una especie de orgía impresionista. Larrea presenta un mundo delirante, descabellado y frenético. El infierno o el caos.

El suicidio —acto considerado de por sí rebelde— es tratado aquí como una circunstancia de la que no se puede escapar, ajena a la voluntad de los personajes. No es algo que ellos decidan, sino un destino inevitable. Esta paradoja es la metáfora más fuerte del filme: no es el suicida quien decide morir, es la sociedad la que le da el arma y hace que apriete el gatillo. El suicidio es un jaque. El juego de la botella, como una ruleta rusa adolescente, cumple la función de un ritual macabro al que nadie puede escapar. El suicida no es un rebelde, es un condenado, un zombi, falto de voluntad que no puede hacer más que seguir un oscuro destino, inevitable y trágico. Pienso en la intro de *Trainspotting*, película de los noventa que de alguna manera trata la misma temática —jóvenes perdidos, presas del sistema—, una mirada irónica sobre el hecho falso de elegir: "Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande, elige la sal, colesterol bajo y seguros dentales, elige pagar hipotecas, elige un piso piloto, elige a tus amigos". La generación post-hippie creció en una especie de desierto de lo real en el que todo

había sido creado y destruido. Un vertedero de desechos comunistas, hippies, punks, donde ya nadie quería luchar por nada. La generación de la apatía, en la que el lema era "tú eliges" pero en la que ni siquiera el suicidio era una elección. Ni siquiera la muerte de Kurt Cobain, el (anti) héroe de nuestros tiempos, fue del todo una elección. No en vano, la estética de *El último en morir* es grunge. Los personajes llevan camisetas con estampados (una de ellas la del *Nevermind* de Nirvana), camisas a cuadros, chompas de capucha, jeans desgastados. "En esas épocas te ponías mucha ropa aunque hiciera calor, porque sabías que no ibas a regresar a tu casa. Entonces el sentido de esa moda era el del que se viste para la calle", dice Carlos Larrea. Los planos finales de la película son un "poema-cocacola" en el que todos sonríen en cámara lenta, se abrazan, relucen por el sol, más bellos que nunca. A manera de spot publicitario. Podría leerse como un reencuentro en el que todos están al fin liberados, en el otro lado. Sin embargo, hay algo de falso en esa felicidad. Quizá sea la estética de comercial noventero que parodia una felicidad en lata. Aun así, los personajes están juntos, en otro no-lugar, y esta vez, al contrario de la vida (la que era el infierno) ya no hay voces ni angustia. Pero el dinosaurio sigue allí, aunque nadie, todavía, haya despertado.

INVITADO ESPECIAL DESDE TRINITY ISLAND

Jackson Jickson

Desde la Isla Trinitaria a Bajo tierra, Jackson Jickson, director de *Una noche sin sueño*, músico e integrante del colectivo La Platota musical, hip hopero con mensaje, activista cultural.

INDUSTRIA

Cine 'Bajo tierra' como semilla de la innovación y la creatividad

Primera Ronda de Negocios del DVD, EBT3. (Foto: M.A.)

Por: **Gabriela Montalvo**

Cuando un agricultor quiere sembrar, lo primero que hace es preparar el terreno, cavar, y poner su semilla debajo de la tierra. Lo mismo pasa con una construcción, los cimientos de una edificación están bajo tierra.

El Ecuador se ha propuesto, desde hace algunos años, "cambiar la matriz productiva", llevando a la economía desde una matriz primario-extractivista, hacia una producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento. Ese plan incluye promover la creatividad e impulsar lo que se conoce como "industrias culturales". El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, tiene toda una política (5.4 Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz productiva), para cumplir con el objetivo de "impulsar a las industrias culturales con contenidos diversos e incluyentes" (p. 214).

En lo que al cine se refiere, el Estado ha contado con un marco legal (Ley de Cine de 2006), una institución (Consejo Nacional de Cinematografía), y un mecanismo de fomento (Fondos Concursables), con los que ha logrado, efectivamente, un crecimiento de la producción cinematográfica. Sin embargo, diez años después de contar con todos estos mecanismos, todavía no es posible afirmar que en el Ecuador exista una industria cinematográfica, ni que el fomento haya estado dirigido a establecer y sostener una estructura de producción. En estos diez años, esos fondos de fomento, esa semilla para sembrar industrias culturales con contenidos diversos e incluyentes, no han llegado a quienes hacen cine bajo tierra, cine guerrilla o "cine independiente de bajo presupuesto". Los fondos que CNCINE ha entregado para diversas etapas de la producción cinematográfica, guión, preproducción, producción, pos-producción, distribución, e incluso bajo la categoría de cine comunitario, no han llegado al autodenominado "cine guerrilla".

Para hablar de industria cinematográfica nacional, es imprescindible fomentar la circulación de contenidos audiovisuales en el Ecuador, pero además facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de cine nacional. Por eso surge la inquietud: ¿Si la oferta de cine ecuatoriano ha logrado crecer exponencialmente, ¿qué está pasando

do con la demanda? Focalizar el desencuentro entre este crecimiento exponencial de la producción de cine nacional (300%) vs los bajísimos niveles de audiencias[1], ha sido una constante en los análisis. Sin embargo, ése análisis deja de lado la demanda por este "otro cine", que no se presenta en salas comerciales y que se produce no solo a tono, sino incluso por pedido expreso de la demanda.

Algunas claves ante este hecho se evidencian en uno de los pocos estudios sobre audiencias para audiovisual que se han hecho en el país[2]. La mayor parte de la gente en Ecuador, aún ve televisión y aunque un gran porcentaje accede a la programación del "Cable" (76%), el 94% de las personas afirma que su mayor medio de consumo audiovisual es la televisión nacional. Aunque la audiencia de contenidos por Internet, básicamente YouTube, va creciendo y es cercana al 40%, plataformas como Netflix y similares aún presentan un porcentaje de acceso menor al 10%.

Otro dato del estudio demuestra que, en nuestro país, la gente prefiere mayoritariamente las películas de acción (70%), y comedia (62%), mientras que el drama obtiene un 32% de las preferencias y los documentales solo un 15%. Es tan importante el género, que el 85% de los entrevistados por el estudio en mención indican que ese es el factor más importante para decidir ver una película o ir al cine. Esto puede estar relacionado con el hecho de que para el 82% de las personas, ir al cine, ver películas, constituye una actividad de distracción y entretenimiento y no está percibida como una actividad educativa o formativa.

Más allá de las motivaciones personales de cada escritor, director o productor de cine, si el país tiene el objetivo de impulsar las industrias culturales, especialmente la producción audiovisual tanto por motivos económicos como políticos (PNBV 2013-2017), es hora de que estos factores de mercado empiecen a ser considerados en el diseño y ejecución de la política pública. Como consecuencia del crecimiento económico que experimentó el país hasta 2014, también se incrementó la capacidad de consumo de una buena parte de la población, y se aumentó considerablemente la "clase media"[3]. Esto fue hábilmente aprovechado, entre otros, por las grandes corporaciones que manejan el entretenimiento, y si bien el cine no es un todavía un

producto masivo en Ecuador, en estos años la cantidad de salas y pantallas se ha multiplicado, llegando a más de 300 salas de cine con más de 50 mil butacas, en al menos 17 ciudades del país. Sin embargo, esto no ha significado un salto con respecto al acceso de la población a la producción cinematográfica, ni siquiera aquella considerada comercial[4], y mucho menos un avance en cuanto a la difusión del cine nacional.

A pesar de la dificultad en las condiciones estructurales para la exhibición comercial de cine nacional, pues la concentración de la propiedad para las tres mayores empresas es de 67% en términos de salas, y de 85% en términos de pantallas, es necesario pensar en la posibilidad de generar y sostener un determinado ritmo de producción que permita generar un stock para satisfacer la demanda por productos audiovisuales de manera continua.

¿Qué le falta al "cine guerrilla" para ser parte de esa producción?, ¿Estructura, condiciones, técnica?, ¿Por qué no pensar como una opción sería de producción masiva de calidad que desarrolle de manera integral el proceso de producción audiovisual en Ecuador? Considerar esta opción no implica desentenderse del fomento o el impulso a la producción independiente profesional, sino entender que al pretender crear y mantener una industria, se requiere generar las condiciones que permitan su desarrollo a gran escala dentro del mercado, jugando con las posibilidades de ese mercado, encontrando la oportunidad de introducirse y mantenerse en él, y que una manera efectiva de lograrlo es entender la lógica de la demanda.

Como lo señala Raposo: *Incrementar la cantidad de películas producidas localmente no garantiza aumentar la participación de éstas en lo que se refiere a la afluencia de público. Incrementar la demanda de cine nacional, constituye un desafío que no depende exclusivamente de la cantidad de películas que se produzcan localmente, sino de un conjunto de factores que influyen fuertemente en la elección de los espectadores.*[5]

Si bien es cierto que, como dice Christian León, "el gusto se construye", también es cierto que, de acuerdo al mismo León, es imprescindible "Conocer a profundidad al otro y su lenguaje para poder aplicar un lenguaje común" [6]. En ese contex-

to cabe preguntarse ¿para qué y, sobre todo, para quién se quiere crear una industria audiovisual...?

La nueva Ley de Cultura pretende ser un mecanismo que permita fomentar la producción audiovisual también como industria, y declara al sector cultural como económicamente estratégico. Espero que esta consideración implique no sólo la obtención de todos los incentivos económicos que a este tipo de sectores se les otorga desde la política pública, sino, sobre todo que, al igual que en los enunciados de la Estrategia para el Cambio de la Matriz Productiva para los sectores estratégicos, las medidas y mecanismos de fomento y promoción sean inclusivas y consideren a la diversidad de los actores que son parte de estos procesos productivos. Espero que la visibilidad que proyectos como el Festival EBT le dan a estos procesos permita que los cimientos de esa Economía basada en la innovación, la tecnología, el conocimiento y la creatividad, se planten efectivamente, casi literalmente, bajo tierra.

[1] Datos de 40 películas estrenadas en salas de cine desde 2007 hasta mediados de 2015 lograron 1.123.457 espectadores (Ese dato arroja un promedio de cerca de 29.000 cada una). Estudio publicado en la página web de CNCINE.

[2] Marketing Consulting 2014.

[3] El ingreso per cápita aumentó 28% de 2009 a 2012, pasando de USD 4.237 a USD 5.425 respectivamente (Banco Mundial 2014) y la pobreza disminuyó de 49% a 23,3% (NSE). Así, la clase media en nuestro país pasó de 15,6% en 2009 a 31,5% (NSE) en 2013.

[4] Según estudio de Marketing Consulting publicado en la página web de Cncine, el 46% de la población accede al cine.

[5] Raposo, Martín: El desafío de fomentar y consolidar la industria cinematográfica. Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios Graduate School of Business Universidad de Palermo. Documento de estudio, tomado de http://www.palermo.edu/economicas/ciem2/pdf/Desafiodeaumentarla_participacionnacional_v5.pdf, s/f, p. 1-2.

[6] Entrevista realizada en enero de 2012 para la realización de la I Ronda de Negocios del DVD.

PERFIL

Fantasías de Irma

Por: Ana Cristina Franco

Bajamos del bus, hace mucho calor, el paisaje de esta pequeña ciudad- como cualquier ciudad de la costa sin mar- se compone de bazares, ferreterías, vendedores ambulantes y motos. Irma Herrera llega en su auto junto a Roberth del Jesús Zambrano, su marido. Al vernos los dos sonríen. Irma tiene 44 años que no aparenta. Es madre de Ingrid, María Victoria, Rober Antony y Rober Snaider; aunque luce bastante joven ya es abuela de un nieto, Rober Jeremy, de 4 años. Todos los niños varones en la familia de Herrera se llaman Rober, como su padre. Irma Herrera es licenciada en Geografía e Historia, dueña de *Plastimavic*, un local comercial de plásticos, y autora de tres largometrajes: **Fantasías de Rita**, **Odisea de un sueño** y **De la boca de los sapos a El Triunfo**. En un pueblo de la costa que no tiene cine, donde la gente debe trabajar y no tiene tiempo para mucho más, donde la mayoría de mujeres son amas de casa, Irma Herrera ha hecho- con su propio financiamiento tres largometrajes, cada uno en un género distinto.

Las películas de Irma se estrenaron en el Parque de recreaciones, un balneario pintoresco cerca de la ciudad. Entre las piscinas hay una tarima de cemento. Irma nos cuenta que allí montaron una pantalla inflable y un montón de sillas. Roberth le recuerda que también pusieron una alfombra roja. Las actrices (entre ellas la propia Irma) y los actores, desfilaron por ella en el debut de su primera película **Fantasías de Rita**: todos fueron vestidos para la ocasión, estaban guapísimos. Fue un gran evento. El Triunfo entero quería ver la película de Irma. Asistieron alrededor de 800 personas, pero ese número se quedó corto al lado del público que hizo **Odisea de un sueño**, su segunda película, que tuvo su debut en el mismo lugar. Asistieron dos mil

personas, y todas pagando dos dólares.

Son las 4 de la tarde y hay gran movimiento en *Plastimavic*. A los ocho años Irma propio. Antes de tener local vendía en la calle. En *Plastimavic* se puede encontrar desde ollas de presión pasando por tablas para picar hasta vajilla de todo tipo, juguetes, andadores, muñequitos. En 2008 el cineasta Nelson Palacios llegó a El Triunfo para hacer unas tomas del cantón. A Irma le llamó la atención; cuando se conocieron él le invitó a actuar en una de sus películas. Con Palacios fue la primera vez que estuvo cerca de las cámaras. Se sintió maravillada y a la vez asombrada de lo fácil que podía ser filmar una película. Si Nelson puede, ¿Por qué yo no?, pensó. Se compró una cámara, se inscribió en un curso de actuación y se puso a escribir su primer guión: **Fantasías de Rita**, una historia para niños de hadas y brujas. En el proceso se demoró más o menos 6 meses. El rodaje se realizó en el campo y actuaron muchos niños, entre ellos su hijo Rober Antony. La cámara estuvo a cargo de su hija Ingrid, quien también hizo de AD mientras Irma actuaba. El largometraje no costó más de mil dólares, dinero que auspició *Plastimavic*.

Si su Ópera Prima fue un espacio para la fantasía y el ensueño, con su segundo film Irma decidió grabar un drama. La producción de **Odisea de un sueño** (presentada en EBT3), un drama sobre la migración hacia EEUU en manos de los coyotes, también fue mucho más dura. Se demoró casi siete años. "Parece que fuera fácil, pero hacer una producción es muy duro, sea de alto o bajo presupuesto es muy sacrificado. Hay que darle todo el amor que uno tiene, entregar todo, poner todo su corazón en eso, es algo duro". El rodaje también fue una odisea. La película costó cerca de 20 mil dólares, costeados, una vez más, por la empresa familiar. La única recuperación fueron los 4

Foto: Mario Salvador

mil del estreno (2 mil personas que cada una pagó 2 dólares en el *Parque de Recreaciones*) más 5 mil discos vendidos en 1, 50 cada uno. Pero valió la pena. La película llegó a la gente, muchos lloraron, otros le llamaron a felicitar. Según Irma esto se debe al nivel de identificación ya que la película está basada en hechos reales.

De boca de los sapos a El Triunfo es la tercera película de Irma Herrera, esta vez documental. El proceso creativo de Irma es un viaje que va de la fantasía a la realidad. Empezó haciendo una película infantil, luego hizo un drama y terminó con un documental. Ya que uno de los principios de Herrera es hacer las cosas cada vez mejor, esta vez invirtió en el alquiler de una cámara profesional y le pagó a un camarógrafo con mucha experiencia. Esta película fue un sueño más ambicioso: contar la historia del cantón de El Triunfo. Una vez más el único apoyo tanto a nivel económico como moral fue el de su familia y el de su esposo: "A ti, mijita, más fácil es arrancarte la cabeza que arrancarte la idea de tu cabeza" suele decirle Roberth, medio en broma medio en serio. Para la rea-

lización del documental se consiguió material de archivo, imágenes que muestran cómo era El Triunfo hace 60 años, cómo fue la llegada del presidente Velasco Ibarra. En una línea cronológica el documental empieza en 1935 y termina en la actualidad. La idea surgió porque el padre de Irma, quien emigró a El Triunfo hace 60 años, solía contarle cómo lucía la ciudad cuando él era pequeño: en esa época era puro lodo y monte. El Cuando Velasco Ibarra visitó el pueblo en su campaña electoral, la gente comenzó a gritar: "¡Los sapos con Velasco!". Obviamente esta frase no le resultó atractiva al candidato quien la cambió astutamente a: "¡El Triunfo con Velasco!" y prometió que si ganaba las elecciones le cambiaría el nombre del pueblo de La boca de los sapos a El Triunfo. Y así lo hizo.

"Quiero ser recordada, cuando ya no esté, como una mujer que ha trascendido. Quiero hacer algo de verdad, y que cuando digan: ¿Quién fue Irma Herrera?, que me recuerden como alguna vez me dijo Doña Mariana Andrade: como la pionera del cine en El Triunfo".

PROYECTO EN MARCHA

El "destructor" y el periodista

Sobre **Siguiente round**, documental en construcción de Ernesto Yitux

Por: Ana Cristina Franco

Isla Trinitaria, al sur de Guayaquil, tiene alrededor de 90 mil habitantes de los cuales un 85 por ciento son afro. A pesar de la fama de barrio peligroso, es un lugar colorido, bullicioso. "Aunque muy pobres seamos mala vida no nos damos", dice la letra de una canción popular en *Trinity Island*. Allí las calles están vivas, llenas de música, ya sea *salsa choque*, *hip hop* o *marimba*. Esta es una de las razones por las que el guayaquileño Ernesto Yitux se enamoró del barrio. "A pesar de su extrema pobreza, la gente baila, y cuando tú sales de ahí, sales queriendo ser negro", dice Yitux.

Un suceso cambió el destino de varios habitantes de la isla: en marzo del 2015 más de cien familias de isla Trinitaria que pertenecían al sector La Mérida Toral fueron desalojadas en menos de 48 horas. Ernesto Yitux, quien en ese tiempo trabajaba como

reportero, cubrió el hecho. Esta historia le impactó tanto que con el tiempo se convirtió en su proyecto personal. A raíz de este desalojo masivo, el boxeador Jecson "el destructor" decidió entrenar a un grupo de jóvenes para convertirlos en boxeadores profesionales. Muchos de los miembros de esta escuela antes pertenecían a pandillas y estaban involucrados en peleas callejeras, pero en la escuela de box encontraron un hogar, un espacio en el que podían ser libres, hacer lo que les gustaba sin ponerse en riesgo. En medio de una aparente tragedia, una pequeña escuela de box nació desde la pasión de la gente. A Ernesto le pareció que ahí había una historia y alguien tenía que contarla. Fue así como nació el proyecto del documental **Siguiente Round**. Hasta ahora Ernesto Yitux lleva 19 meses filmando. Al principio los más involucrados eran él y Andrés Loor, pero en el camino el proyecto y el equipo fueron creciendo, se sumaron más personas, entre ellas la productora Valeria Suárez quien se convir-

tió en socia de Yitux y se asoció a la "La Gallera" producciones.

"No sé si soy cineasta o no, sé que estoy haciendo cine." Dice Ernesto, quien antes de rodar el documental fue uno de los fundadores del portal web *Gkillcity* donde además de escribir crónicas periodísticas realizó algunos videos. Para él, el periodismo narrativo fue una gran escuela que le ha servido como influencia para el documental. Escribir crónicas obliga a buscar perspectivas distintas y hace que te enfoques en la narración de la historia. Por eso lo que Yitux ha aprendido de grandes periodistas como Martín Caparrós o Diego Fonseca lo ha aplicado, de cierta manera, al cine. Y aunque no se considera un cineasta, sí se considera un cronista. En este caso un cronista visual. ¿Y qué es un documentalista si no un cronista visual?.

Como buen cronista, Ernesto cree que la base de un buen documental es la cercanía. En un documental el tiempo juega un papel fundamental. Igual que el buzo se sumerge en el océano y atraviesa capas de mar, el investigador audiovisual recorre el barrio, habla con la gente, visita su casa, hasta dejar de ser un extraño, hasta que la cámara se vuelva parte del paisaje visual cotidiano de la gente. Sin intimidad no puede haber un buen resultado, y eso solo se consigue tras varias visitas y vivencias. Para que el resultado sea sustancioso, hay algo que cuenta muchísimo, y es el famoso tiempo que no vemos en pantalla. Alguien dijo que el 90 por ciento del cine sucede fuera de cuadro. Y es que muchas conversaciones y vivencias que Ernesto ha tenido en la isla Trinitaria con los chicos de la escuela de box de Jecson no han estado grabadas, sin embargo, eso, de alguna manera, está en el resultado visible, pues se traduce en la confianza que se gana, o en otras palabras, las vivencias compartidas no filmadas se traducen en confianza que

luego se verá en pantalla. Como si la cámara fuera capaz de oler el nivel de profundidad de las relaciones, captar los hilos invisibles de la atmósfera hecha de vivencias.

Una de las cosas más bonitas del documental es que permite ver y vivir en tiempo real los cambios de la vida. El equipo de **Siguiente Round** vio cómo Anthony Reasco, uno de los pupilos de Jecson, fue ascendiendo en este deporte hasta ganar 2 veces la medalla de oro en los Juegos Nacionales. Esta fue una de las razones por las cuales- en un principio- Yitux no se planteó someter al proyecto al largo proceso de los fondos concursables. Lo que estaba sucediendo era algo inmediato, que no se repite, había que filmarlo ya o se perdería la oportunidad para siempre.

Aunque desde un principio Ernesto tuvo claro que la película se haría con o sin apoyo del Estado o la empresa privada, jamás se ha cerrado a los distintos mecanismos de financiamiento, **Siguiente Round** ha encontrado varias vías de financiación que han ido desde el *crowdfunding* hasta el Consejo Nacional de Cine. La película se ha promocionado en espacios diversos: desde "En carne propia" hasta en la BBC. No han estado atados a una forma convencional sino que han intentado buscar métodos alternativos, por ejemplo, se asociaron con la "La Platota". (La Platota es una productora de cine de bajo presupuesto en la isla Trinitaria que vende cientos de discos) y pusieron el *teaser* de **Siguiente Round** antes de la película **The Trinity Island, dime hasta cuándo**, película dirigida por Jackson Jickson Quiñónez que vende miles de copias en los semáforos de Guayaquil.

Este año **Siguiente Round** acaba de ganar el fondo de post-producción del Consejo Nacional de Cinematografía, así que, si todo sale bien, podremos ver el documental terminado en agosto del 2017.

sedes	mié 07	jue 08	vie 09	sáb 10	dom 11
OCHOYMEDIO Sala 1 Sala 2 Valladolid y Vizcaya	MESA REDONDA: Del DVD al Internet 16:00 Apertura EBT4 Selección cortos Zona Cero* ESTRENO MUNDIAL: Sangre, Sudor y Llaves * 20:00	<i>De boca de los sapos a el triunfo *</i> 18:00 Corto: Ruta de Emergencia, Largo: Una Noche Sin Sueño* 20:30	Cuaterros del mal * 18:00 El taxista verdugo * 19:30 Un Titán en el Ring * 20:30	COMBATE DE LUCHA LIBRE (War Ecuador) 16:00 Te perdono papá * 17:00 Lanzamiento libro: "Terror del rudo" (Cafetería) 18:00 La rompecuellos * 19:30 El último en morir * 20:00	Sangre, Sudor y Llaves 17:00 Cortos Zona Cero * 19:00
TEATRO VÍCTOR VÉLEZ (MUNICIPALIDAD DE MONTECRISTI)	La rompecuellos 10:00	Un titán en el ring 10:00	Charla: "Cine y lucha libre", con Orlando Jiménez 17:00 Corto: Ruta de emergencia * Largo: Sangre, Sudor y Llaves * 20:00		
SALA DE CONCIERTOS HORACIO HIDROVO (ULEAM MANTA)	El Taxista Verdugo 15:00	Irresponsabilidad compartida * 15:00 APERTURA EBT4 Cortos Zona Cero 19:30	El Santo Contra Los Secuestradores 10:00		
LA TASCA (PORTOVIEJO) Calle Álamos.130101				El Ultimo En Morir * + Una Noche Sin Sueño 19:30	Una Noche Sin Sueño * 19:30
PLAZA ELOY ALFARO (PORTOVIEJO)			Cortos Zona Cero * 20:00		

* Con presencia del director

Después de abril

Foto: larepublica.ec

Por: Fidel Intriago

Cuarenta y ocho segundos, otros dicen que cincuenta y dos, cuarenta y cuatro también he escuchado. Después de siete meses no nos ponemos de acuerdo. Tampoco sabemos cómo seguimos aquí contándole al mundo sobre el tiempo de un terremoto, porque minutos antes pasamos por la casa que se derrumbó, habíamos saludado al que murió debajo del carro que arrojó un edificio, o debimos también haber sido tragados por el río, ya que regularmente los sábados a las 18h58 comprábamos hamburguesas ahí donde ahora ya no hay nada. Como nunca esa noche me quedé a medio camino comiendo cueritos, y yo no soy de comer cueritos.

Siete meses después tampoco reco-

nocemos esta ciudad, la que caminábamos tranquilos de día, de tarde, de noche no tanto porque sabíamos el lugar de las cosas, el estado de las casas y el recuerdo de los casos, la ciudad que en sí misma era un imaginario propio, una memoria viva, ya no está. Tuvo que desfragmentarse siguiendo el curso de los escombros. Aún nos preguntamos dónde queda el almacén que compramos las medias, dónde está la cevichería en la que vendían de pinchagua de a dólar y medio, dónde carajos queda el banco al que tengo que depositar, ¿y las películas, dónde comprarlas?

La temporalidad también cambió, la vida se mide en antes y después del terremoto. Las palabras más comunes después de un saludo son 'reconstrucción', 'zona cero', 'reac-

tivación productiva', 'sismo-resistente', 'IVA al 12 o al 14 por ciento', 'casa nueva' y 'albergue'. El espacio es distinto, es que nada se ve igual. ¿Qué se supone que queda cuando el espacio y el tiempo se transfiguran frente a nosotros?. Si a físicos y filósofos les cuesta responder esa pregunta, qué iremos a saber nosotros, los del epicentro. ¡Qué mala cosa para dejar de ser la periferia por una vez y ser el centro de algo!

Acá seguimos llorando, no porque nos falte agua, comida o techo, aunque nos hayan amenazado con meternos presos si lo hacemos, es porque en algún momento de la semana nos toca sí o sí, recordar esos minutos en cada pedazo de tierra vacío que transitamos. Simplemente no hay resiliencia que alcance, apenas si sabíamos que exis-

tía esa palabra.

Entre lo natural que es tener una relación amor-odio con la ciudad que uno habita, es lugar común desearle lo peor previo a su progreso. Ante el caos del día a día, ¿quién no dijo que solo un meteorito exterminador, o un terremoto maldito era la solución a los problemas cotidianos? La culpa también tiene su parte aquí.

Así, entre historias, recuerdos, preguntas y divagaciones se vive en una ciudad destrozada por un terremoto. Así continuamos acá construyendo un nuevo estado de las cosas, buscando por ejemplo dónde hacer una función de cine ya que todo rastro de espacio cultural fue destruido; buscando nuevos puntos de encuentro, buscando una nueva ciudad. Así estamos siete meses después.