

Ficción y realidad en el cine ecuatoriano

Christian León

Universidad Andina Simón Bolívar
Quito, Ecuador
christian.leon@uasb.edu.ec

En un artículo publicado en 2008, concluía que frente al innegable desarrollo que ha tenido la producción cinematográfica nacional, los espacios de educación, discusión y debate público eran escasos y la investigación y la crítica apenas existían (León 2008). Diez años más tarde, me atrevo a decir que la investigación de cine en el Ecuador atraviesa por un proceso de emergencia y consolidación.

A diferencia de aquel lejano 2008, en la actualidad existe una renovación del cineclubismo, una multiplicación de publicaciones de cine de todo tipo, un saludable intento de recuperar aspectos olvidados de la historia del cine ecuatoriano, un incremento de espacios para la crítica cinematográfica y una nueva preocupación académica por los estudios de cine. Si durante muchos años el logocentrismo prevaleciente en las universidades concibió al cine como un objeto menor y despreciable; en la actualidad parece ser un campo cotizado y disputado por disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la comunicación, el arte, la psicología e interdisciplinas como los estudios de género, los estudios poscoloniales, los estudios culturales, los estudios de migraciones, los estudios urbanos.

Las razones de este cambio se explican por la consolidación de la visualidad como objeto de investigación y estudio, el giro visual en las humanidades y las ciencias sociales, el incremento de la producción nacional tanto en documental como en ficción, las políticas de fomento cinematográfico implementadas por el Estado, la explosión del consumo audiovisual asociado al mercado informal de DVD, las redes digitales, y el consumo bajo demanda, la consolidación de carreras de cine y audiovisual. Todos estos factores generaron la necesidad de comprender el cine como un artefacto semiótico, estético y cultural capaz de producir identidades individuales y colectivas, al mismo tiempo que impulsaron el deseo de conocer qué sucedía con la cinematografía nacional.

La necesidad de investigación en el campo del cine es visible en revistas cinematográficas como *El Otro Cine*, *Babieca*, *God/art*, en una pléyade de libros

de reciente edición,¹ en el incremento de tesis sobre que se realizan en carreras de grado y posgrado,² así como en la presencia inédita de revistas académicas como *Inmóvil* (Instituto Superior de Cine y Actuación) y *Fuera de Campo* (Universidad de las Artes).

En los últimos 10 años, la Maestría en Antropología Visual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y recientemente el Coloquio Internacional de Cine Documental organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), dieron un impulso a la investigación del cine documental. Quedaba una deuda pendiente con el cine de ficción que se salda parcialmente con este dossier. A diferencia del cine documental, la ficción aparentemente construye un universo con mayor independencia de la realidad. Sin embargo, como lo han demostrado los enfoques sociológicos y antropológicos, así como los estudios culturales y el cognitivismo, el texto fílmico constituye un sistema de significación que es tremendamente sensible a las modulaciones históricas, sociales, culturales, políticas y a los marcos cognitivos. Usamos aquí la palabra "modulación" en el sentido que le dio Deleuze como una forma de variación continua a través del tiempo que no implica una determinación mecánica (Deleuze 1984). La realidad histórica, social y cultural ejerce una modulación permanente sobre el filme que se expresa de forma compleja y desconcertante a través de la organización figurativa, narrativa y pragmática, sea esta de carácter documental o ficcional. De ahí que el nombre de este dossier haga referencia a esta particular forma de acoplamiento e interrelación entre la ficción y la realidad circundante.

La historia del cine ecuatoriano ha estado caracterizada por su itinerancia, la ausencia de industria y la falta de políticas de Estado que estimulen la producción. Durante el siglo XX, en el Ecuador se dejó de hacer cine por largos períodos, cuando se lo hacía era un esfuerzo individual, una labor artesanal de

1 Entre otros: Báez (2006), Barriga (2008), Alvear & León (2009), Naranjo (2010), León (2010), León (2014), León & Burneo Salazar (2015), Abad & Torres (2015), De la Vega (2016), Gumucio Dagron (2016), Alcívar Bellocino (2016), Torres (2014), Campaña (2012), Dillon (2014), Suárez Ramírez (2013), Suárez Ramírez (2016).

2 En un breve revisión, logramos identificar más de 30 tesis realizadas en los últimos 10 años: Bruque (2008), Játiva (2008), Granja (2009), Merino (2010), Navarro Romero (2009), Oña (2007), Romero (2010), Galarza (2010), Raydán (2010), Unigarro (2010), Vázquez (2010), Castro (2012), Tobon (2013), Andrade (2013), Estrella (2014), Barrios Mesa (2014), Espinosa (2014), Vega (2014), Vargas (2014), Lemos (2015), Ortega (2015), Cardona (2015), Buelvas (2015), Pinto (2015), Narváez (2015), Passarelli (2016), Higueta (2016), Scherbovsky (2016), González (2017), Naranjo (2017), Bautista (2017).

alto riesgo financiero que no tenía ningún respaldo del Estado ya que la primera ley de fomento a la producción cinematográfica data de 2006. A pesar de esta situación, en los últimos 10 años se empieza a hablar del cine ecuatoriano como una cinematografía emergente que ha logrado retrospectivas, premios y comentarios a nivel nacional e internacional. Si algo caracteriza al cine ecuatoriano es su impulso por crear a pesar de las limitaciones financieras e industriales, a través de múltiples modelos y estéticas que van desde los formatos experimentales, la expresión autoral, el audiovisual social y comunitario, el relato de entretenimiento hasta las producciones populares de bajo presupuesto. Es este complejo objeto el que necesita ser investigado, comprendido y explicado.

Los 5 textos que componen este dossier exploran la realidad del cine ecuatoriano, a través de distintos caminos, en una búsqueda de la relación entre el cine y el tejido histórico, político y cultural. El cine, en tanto arte de la devoración, es capaz de incorporar los lenguajes de otras artes, la cultura popular melodramática, los imaginarios de nación, las percepciones de las audiencias, los proyectos de promoción turística. A través de sus propios códigos, descompone las sustancias sociales para devolvernos relatos audiovisuales.

Libertad Gills centra su reflexión en la obra del cineasta guayaquileño Fernando Mieles, la cual aborda recurrentemente el trabajo artístico, llámese este pintura, cine, performance o música. Para la autora, los filmes de Mieles, a medio camino entre el documental y la ficción, son retratos de artistas, espejos donde se contempla el propio cineasta, que le permiten establecer una reflexión sobre la manera como el cine trabaja con los lenguajes de otras artes. Filmes como *Tábara* (2003) o *Persistencia* (2016) presentan distintos tratamientos del proceso creativo del arte moderno y contemporáneo, al mismo tiempo que muestran las posibilidades de registro y creación del dispositivo cinematográfico. Según Gills, la poética de Mieles puede definirse en ese juego entre documentación y experimentación que se permite el cine con otras artes.

Galo Alfredo Torres realiza una aguda reflexión sobre la persistencia de narrativas melodramáticas en el cine ecuatoriano desde los años sesenta hasta la actualidad. Para el investigador cuencano, un buen número de cineastas así como los espectadores modelaron su sensibilidad en la cultura melodramática heredada del folletín, la radio y la televisión. Esto explica la persistencia del género melodramático en el cine ecuatoriano, su presencia transversal tanto en películas clásicas como en experimentales, así como el reciclaje de algunos de sus componentes en una amplia gama de filmes que van desde los dramas familiares hasta el cine político. Para Torres, la tradición melodramática del filme

ecuatoriano es una marca persistente de profundas significaciones que revela estratos histórico-culturales y hablan de nuestra forma contemporánea de producir y consumir imágenes.

Jimena Muhlethaler, por su parte, realiza una indagación de la construcción de los imaginarios nacionales en el cine a través del análisis de dos filmes taquilleros *Ratas, ratones y rateros* (1999) y *Qué tan lejos* (2006). Según la autora, en estas películas existe una estrategia explícita de resolver la conflictiva identidad nacional haciendo uso de las formas narrativas y figurativas del lenguaje cinematográfico. En este análisis de la narración, los personajes y los espacios representados se muestra cómo los filmes logran una integración en la pantalla de la diversidad cultural, regional y de clase que configura el conflictivo escenario de lo nacional. Sin embargo, esta política de la representación de la nación lejos de estar abierta a la pluralidad se construye bajo la hegemonía del sujeto mestizo representado en los personajes principales, en la mirada de los cineastas y en las identificaciones que construyen con el público.

16

Santiago Estrella también aborda las representaciones de la nación en el cine ecuatoriano pero lo hace desde la perspectiva de los estudios de recepción. Para el investigador quiteño, los estudios de cine se han centrado en analizar la producción y el texto fílmico descuidando las percepciones e interpretaciones de los espectadores. Para suplir esta ausencia presenta un estudio de la percepción que tienen los espectadores de dos barrios de Quito sobre la película *Qué tan lejos* (2006). La investigación arroja polémicas y reveladoras conclusiones: para los espectadores consultados los relatos sobre la identidad nacional resultan repetitivos y poco entretenidos, mientras que las formas de representación de los ecuatorianos les parece parcializadas, sesgadas y totalmente alejadas de la realidad que viven cotidianamente.

Finalmente, **Carolina Sitnisky** plantea una análisis de la coproducción ecuatoriana-méxicana *En la mitad del mundo* (1963) dirigida por Ramón Pereda y producida por el cómico ecuatoriano Ernesto Albán. En el contexto de la convulsión política y social vivida a inicios de la década de los sesenta, esta comedia musical constituye una alegoría de la unión nacional que presenta una imagen edulcorada del país en plena modernización. Según la autora, la película es una celebración del programa político de la Junta Militar que fomentó procesos de modernización nacionales. El gobierno militar planteó al Estado como motor del desarrollo y trató de exportar la imagen de un país en crecimiento y sin conflictos. Haciendo uso de los códigos de la comedia, el musical y el drama romántico, el filme construye un efectivo relato nacionalista que disuelve los

conflictos regionales, sociales y políticos.

Estos 5 textos constituyen una muestra de la potencia y el espíritu plural que ha adquirido la investigación del cine en Ecuador. A través de distintas conceptualizaciones, perspectivas, y metodologías nos muestran la complejidad de las prácticas y discursos cinematográficos moduladas por factores históricos, sociales, políticos y culturales. Revelan la importancia que tienen los estudios de cine para un saludable debate, conocimiento y reconocimiento de nuestra cultura audiovisual.

Referencias Bibliográficas

- Abad, Julio César, y Galo Alfredo Torres, . *Kino Prada y la cartelera de la ciudad. Crítica de cine en Cuenca* (1973-1999). Cuenca: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2015.
- Aguirre, Mayra. Adaptación filmica de "El Chulla Romero y Flores". Área de Letras, Tesis de Maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2000.
- Alcívar Bellocino, Daniela. *Pararrayos. Paisajes, lecturas, memorias*. Quito: Turbina, 2016.
- Alvear, Miguel, y Christian León. *Ecuador Bajo Tierra. Videografías en circulación paralela*. Quito: Ochoymedio, 2009.
- Andrade, Juan Esteban. *Teoría de la dependencia y estudios culturales: el caso del cine Latinoamericano*. Maestría en Ciencias Sociales, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2013.
- Arias, Sonia. *El cine ecuatoriano en la década de los 80*. Facultad de Comunicación Social, Tesis de licenciatura, Quito: Universidad Central del Ecuador, 2000.
- Báez, Marcelo. *El gabinete del Doctor Cineman*. Quito: Libresa, 2006.
- Barriga, Andrés, ed. *Pensar el documental. Escritos sobre cine documental*. Quito: Cinememoria, 2008.
- Barrios Mesa, Reinier. *Masculinidades en el cine cubano de ficción de los noventa*. Maestría en Ciencias Sociales, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2014.
- Bautista, Lorenzo. *Nuestra mirada en el cine etnográfico: el maíz como elemento de identidad y organización sociocultural en la cosmovisión Nahua de Mirador Saltillo en Veracruz, México*. Maestría en Antropología Visual, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2017.
- Betancourt, Galo. *Las influencias del neorealismo italiano en el cine latinoamericano*. Facultad de Comunicación, lingüística y literatura, Tesis de licenciatura, Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2002.
- Bruque, Stephen Enrique. *La road movie como género cinematográfico en el cine latinoamericano: análisis de la película ecuatoriana "Que tan lejos"*. Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, Tesis de licenciatura, Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2008.
- Buelvas, Leone. *Deus ex machina: representaciones de la ciudad futura en el anime de ciencia ficción*. Área de Estudios de la Cultura, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
- Campaña, María, ed. *El otro cine de Eduardo Coutinho*. Quito: Cinememoria, 2012.
- Cardona, Cristina. *Al otro lado del espejo: representación y homosexualidad en el festival de cine LGBT el lugar sin límites de Ecuador*. Maestría en Antropología Visual, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2015.

- Castro, Carlos. *La mirada en el cine de Sebastián Cordero: De Ratas, ratones y rateros (1999) a Pescador (2012)*. Área de letras, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2012.
- De la Vega, Paola. *Gestión cinematográfica en Ecuador (1977-2006). Procesos, prácticas y rupturas*. Editado por Fundación Gescultura. Quito, 2016.
- Deleuze, Gilles. *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Paidós, 1984.
- Dillon, Michael. *Afiches del cine ecuatoriano (1969-2013)*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2014.
- Espinosa, Lorena. *Representaciones identitarias del ecuatoriano en tres films nacionales*. Área de Comunicación, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2014.
- Estrella, Santiago. *Estudio de recepción sobre la identidad nacional en el cine ecuatoriano en dos barrios de Quito*. Área de Comunicación, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2014.
- Galarza, María Teresa. *El cine ecuatoriano 2000-2010: imágenes y presentaciones de la migración internacional*. Área de Letras, Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, 2010.
- Godoy, Laura. *El cineclub como factor de comunicación en Quito*. Facultad de Comunicación Social, Tesis de licenciatura, Quito: Universidad Central del Ecuador, 2007.
- González, Julio César. *Cine comunitario y prácticas andinas: el calendario agrofestivo en la escuela Chaupín, Carhuaz - Perú*. Maestría en Antropología visual y documental antropológico, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2017.
- Granja, Juan Manuel. *Análisis organizacional de las estrategias de difusión de las salas de cine alternativo de Quito*. Comunicación, Lingüística y Literatura, Tesis de licenciatura, Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2009.
- Gumucio Dagron, Alfonso. *Fuera de aquí: Diario ecuatoriano*. Quito: Consejo Nacional de Cinematografía, 2016.
- Higueta, Ana María. *Representaciones del territorio en el cine colombiano de ficción, 2011-2012: Análisis visual de las películas Los colores de la montaña y La Playa D.C.* Área de Estudios de la Cultura, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2016.
- Játiva, Mónica. *Propuesta para el uso de documentales producidos en Ecuador como herramienta de concientización y sensibilización en el turismo*. Facultad de Ciencias Humanas, Tesis de licenciatura, Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2008.
- Lemos, Lilia. *La niña en el cine Ecuador 2008 a 2015. En el nombre de la hija de Tania Hermida; En espera de Gabriela Calvache; Domingo Violeta, Anima, Nuca y Alba de Ana Cristina Barragán*. Área de Estudios de la Cultura, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
- León, Christian, ed. *El documental en la era de la complejidad*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Cinememoria, 2014.
- León, Christian, y Christina Burneo Salazar, eds. *Hacer con los ojos. Estados del cine documental*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Cinememoria, 2015.
- León, Christian. *Reinventando al otro. El documental indigenista en el Ecuador*. Quito: La Caracola/Consejo Nacional de Cinematografía, 2010.
- . «El cine ecuatoriano y sus desafíos.» *Ochoymedio*, enero de 2008.
- Merino, Gerardo. *La memoria colectiva en el cine latinoamericano. Continuidades y rupturas entre el nuevo cine latinoamericano de los años 60 y el cine de finales de los años 90*. Área de Estudios de la Cultura, Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, 2010.
- Naranjo, Alfonso. *Panorámica y zoom-in a "Dos para el camino"*. Quito: Consejo Nacional de Cinematografía, 2010.
- Naranjo, Jorge. *Ficción urbana: las ciudades en el cine de ficción "Caso Quito"*. Maestría en Estudios Urbanos, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2017.
- Narváez, Paúl. *El reloj de Velasco Ibarra: interpretación de la memoria a través del documental*. Maestría en Antropología Visual, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2015.
- Navarro Romero, Sonia. *El cine documental militante y el videoactivismo en el Ecuador*. Facultad

- de Ciencias de la Comunicación, Tesis de licenciatura, Quito: Universidad Internacional SEK, 2009.
- Oña, Trilce. *Nuevos usos sociales de la comunicación: consumo de películas en DVD entre jóvenes en Quito*. Área de Comunicación, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2007.
- Ortega, Julia. *Lolita: criatura fantasmática. La adaptación del libro a las dos películas de la Lolita de Vladimir Nabokov*. Área de Comunicación, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
- Passarelli, Franco. *Rolf Blomberg y el cine etnográfico. Un análisis de la etnograficidad en sus dos primeras películas (1936) en Ecuador*. Maestría en Antropología Visual, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2016.
- Pinto, Juan Pablo. *Chonewood: etnografía, cine popular y asesinato por encargo en Chone*. Maestría en Antropología, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2015.
- Raydán, Rosa. *La mirada femenina en el cine venezolano*. Área de Estudios de la Cultura, Tesis de Maestría, Quito, 2010.
- Romero, Karolina. *El cine de los otros: la representación de "lo indígena" en el cine documental ecuatoriano (2000-2008)*. Departamento de Comunicación, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2010.
- Scherbovsky, Natacha. *Usos y estrategias de lo real en la construcción del cine revolucionario de Patricio Guzmán: el caso del documental "la Batalla de Chile"*. Maestría en Antropología Visual, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2016.
- Suárez Ramírez, Jorge. *Cine mudo, ciudad parlante. Historiana del cine guayaquileño*. Tomo 1. Guayaquil: Municipio de Guayaquil, 2013.
- . *Cine mudo, ciudad parlante. Historia del cine guayaquileño*. Tomo II. Guayaquil: Municipio de Guayaquil, 2016.
- Tobón, Liz. *El Contracine de Caliwod: estrategias de innovación cinematográfica en el Valle del Cauca 1970-1977*. Área de Letras, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2013.
- Torres, Galo Alfredo. *La odisea latinoamericana. Vuelta al continente en ochenta películas*. Editado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuenca, 2014.
- Unigarro, Catalina. *Producción audiovisual indígena, una experiencia de agencia política. Estudio de caso: el video indígena del Cauca*. Área de Estudios de la Cultura, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2010.
- Vargas, María Isabel. «Memoria viva (1993) de Marta Rodríguez y las complejidades de la antropología compartida en el proceso de montaje audiovisual.» Maestría en Antropología visual, Tesis de maestría, Quito, 2014.
- Vázquez, Pablo Antonio. *La recreación de la ecuatorianidad en el "Entre Marx y una Mujer Desnuda", "Ratas, Rateros y Ratones", "Que Tan Lejos", "Cuando me Toque a Mi"*. Maestría en Ciencias Sociales, Tesis de maestría, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2010.
- Vega, Ana Karina. *La representación de la otredad en las películas La nación clandestina de Jorge Sanjinés y Zona sur de Juan Carlos Valdivia en tiempos de nación y plurinacionalidad*. Área de Estudios de la Cultura, Tesis de maestría, Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2014.
- Zapata, Cristóbal. *Paraisos perdidos. Revisitando los cines de Cuenca*. Cuenca: Fundación Bienal de Cuenca, 2017.