

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TEMA:
VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LAS ESTÉTICAS QUE REALIZA LA
CINEMATOGRAFÍA QUITEÑA EN LAS PELÍCULAS “RATAS, RATONES Y
RATEROS” Y “A TUS ESPALDAS”

AUTORA:
ANGIE DENISSE PÁEZ MORALES

DIRECTOR:
ROBERTO CARLOS ROSERO ORTEGA

Quito, marzo de 2021

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo Angie Denisse Páez Morales, con documento de identificación N° 1725075947, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de grado/intitulado: “ **VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LAS ESTÉTICAS QUE REALIZA LA CINEMATOGRAFÍA QUITEÑA EN LAS PELÍCULAS “RATAS, RATONES Y RATEROS” Y “A TUS ESPALDAS,”** mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Comunicación social , en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final y formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Angie Páez

.....

Nombre: Angie Páez

Cédula: 1725075947

Fecha: Quito, 3 de marzo del 2021

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el producto comunicativo, Video documental que realiza la cinematografía quiteña en las películas “Ratas, ratones y rateros “ y “A tus espaldas” realizado por Angie Denisse Páez Morales , obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, 3 de marzo del 2021

Roberto Carlos Rosero Ortega

Cédula de identidad: 1713913042

Quito, 22 de febrero de 2021

Consentimiento para uso material

Yo, Sebastián Cordero, con C.I. 170432905-9, director de cine, autorizo a Angie Denisse Páez Morales con C.I. 1725075947, egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, para ser entrevistado y video grabado. Además doy mi autorización para que esta entrevista sea publicada, con fines meramente educativos para la presentación del tema “VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LAS ESTÉTICAS QUE REALIZA LA CINEMETOGRAFÍA QUITEÑA EN LAS PELICULAS ‘RATAS, RATONES, RATEROS’ Y ‘A TUS ESPALDAS’”, en el proceso de obtención del título universitario.

Atentamente,

Sebastián Cordero

Dedicatoria

Terminar con esta etapa de vida es una de las cosas que más emoción me puede generar, es tan satisfactorio ver todo el camino recorrido que en algún momento era un sueño y hoy por hoy es una realidad. Este trabajo de tesis será dedicado únicamente a mi sobrina Qori Páez con el objetivo de que cuando sea capaz de entender lo importante que es esta investigación, pueda motivarse a sí misma a cumplir sus sueños, aunque a veces sea difícil el camino es posible lograr todo lo que quieres con constancia y dedicación.

Angie Denisse Páez Morales

Índice

Introducción	1
Objetivos.....	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Aproximación teórica	4
Comunicación y estética	4
Identidad y cultura	6
Cine ecuatoriano	8
Video documental	10
Metodología.....	12
Resultados.....	15
Conclusiones	18
Bibliografía	20
Anexos	22
Carta de autorización 2	22
Carta de autorización3	23
Carta de autorización 4	24

Preguntas para entrevistados	25
---	-----------

Índice de tablas

Tabla 1: Ficha técnica	26
Tabla 2: Presupuesto	26
Tabla 3: Plan de rodaje	27
Tabla 4: Guion técnico	28
Tabla 5: Cronograma de actividades	30

Resumen

Esta investigación pretende visibilizar a través de un vídeo documental, como la cinematografía quiteña presenta una variación fílmica durante largos años de producción en el Ecuador, específicamente desde el estreno de la película “Ratas, ratones y rateros” en 1999 dirigida por Sebastián Cordero, hasta la película “A tus espaldas” en el 2011 dirigida por Tito Jara.

Tal motivo permite conocer las estéticas que se producían en ambas películas; además de entender este proceso cronológico que muestra, como la comunicación y las narrativas están presentes dentro de las mismas en diferentes maneras de expresión de pensamientos y deseos sobre determinadas historias reales o ficticias que estaban en pleno auge para la época de producción. También, entender cómo funciona el cine actualmente y bajo que parámetros estéticos se producen.

Cabe recalcar que, la comunicación y la estética llegan a ser claves dentro del contexto del cine quiteño y para ello, es necesario las versiones de los propios directores de las películas escogidas y también, de dos expertos en narrativa cinematográfica para así obtener datos e información relevante y real sobre, cómo se dio estos procesos estéticos en la preproducción, la producción y la postproducción, a través de la entrevista a profundidad, que con preguntas abiertas es posible descifrar minuciosamente la realidad del otro.

Palabras claves

Comunicación y estética, identidad y cultura, cine ecuatoriano y video documental.

Abstract

This research aims to make visible through a documentary video, how Quito's cinematography presents a filmic variation during long years of production in Ecuador, specifically from the premiere of the film "Ratas, ratones y rateros" in 1999 directed by Sebastián Cordero, to the film "A tus espaldas" in 2011 directed by Tito Jara.

This motive allows us to know the aesthetics that were produced in both films; besides understanding this chronological process that shows, how communication and narratives are present within them in different ways of expression of thoughts and desires about certain real or fictitious stories that were in full swing for the time of production. Also, to understand how cinema works today and under what aesthetic parameters it is produced.

It is important to emphasize that communication and aesthetics are key in the context of Quito's cinema, and for that, it is necessary to have the directors' versions of the chosen films and also, two experts in cinematographic narrative in order to obtain relevant and real data and information about how these aesthetic processes took place in pre-production, production and post-production, through the in-depth interview, which with open questions it is possible to meticulously decipher the reality of the other.

Keywords

Communication and aesthetics, identity and culture, Ecuadorian cinema and documentary video

Introducción

Problemática

Los primeros registros cinematográficos datan de 1895 con los hermanos Lumière, que gracias al invento del “cinematógrafo” se realizó la primera proyección de imágenes en movimiento en el Grand Café de París, dando origen así al séptimo arte, el cine. Con el tiempo se proyectaron varios films como ”La salida de los obreros de los talleres”, "La llegada de un tren a la estación", entre otras; con mayor aceptación en el público se difundieron por todo el mundo. En 1893 Démeny incluyó el piano y un narrador a las proyecciones mudas, y entonces se convirtió en el creador de la fotografía parlante.

En 1927 las empresas cinematográficas incluyeron el sonido en el cine como una nueva propuesta. Llega a América Latina como una industria más que todo económica y por esta razón en algunos países se frustró la idea de alguna vez comenzar a producir cine, la misma que representaba una infraestructura técnica bastante costosa. En la década de los 60 se produce la industria “cine latinoamericano” no por el idioma, sino más bien por la necesidad de representarse a sí mismo como espectadores, y en 1996 solo Argentina, México y Brasil logran sobre salir en la industria.

Particularmente en Ecuador la industria cinematográfica tiene registros desde 1920 con el primer largometraje “El tesoro de Atahualpa” del guayaquileño Augusto San Miguel, y es en la década de los 70 y 80 con la creación de la CONAIE donde se busca la auto representación, necesidad y quejas por parte de los indígenas, los cineasta de esa época empiezan a tomarlos en cuenta, sin olvidar que durante años el género que predominó en el Ecuador fue el documental.

A partir de los 90 nace una nueva época para el cine ecuatoriano, alejado de los ideales nacionalistas y con un lenguaje más desarrollado, por medio de cineastas con formación

formal y vanguardia. En 1990 fue estrenada “La tigre” por Camilo Luzuriaga, además a finales de 1999 se estrena “Ratas, ratones y rateros” por Sebastián Cordero.

Ratas, ratones y rateros es un filme que Cordero, por sus influencias de Estados Unidos, lo convirtió en una revolución del cine ecuatoriano, pues presenta narrativas poco habituales en el país. El director pone como trama principal la muerte, la supervivencia, engaños, robos; acompañado del estilo que era muy típico en esa época como la musicalización para narrar un hecho y el énfasis de la actuación creando el imaginario de sociedad “ecuatoriana”.

Más tarde en el 2011 fue estrenado “A tus espaldas” por Tito Jara, el filme muestra como Quito está dividido por la Virgen del Panecillo, dando la espalda al sur como si esta estuviera desposeída por un contexto racializado geográficamente. Se realizó la producción con el objetivo de burlarse de la clase media, ya que según el director esta gran cantidad de habitantes se representan como el “otro” negando su esencia.

Entonces, durante el recorrido del cine ecuatoriano podemos notar que lo estético ha venido cambiando según el contexto y la época, y Sebastián Cordero considera que una de las metas del cine latinoamericano es “producir producciones cinematográficas, como la europea ya que los temas sociales que se dan en el cine latino no provocan el interés esperado en el público” (Almeida, 2016, pág. 22).

Además, estos cambios se caracterizan por la presencia de estereotipos; así lo menciona Ledesma y Proaño “existe un estereotipo de clase social, marcado por las condiciones y accesos a lugares, basados en el “status”, es decir la dicotomía entre rico y pobre” (Ledesma y Proaño, 2014, pág. 68), también conceptos de identidad que enlistan las características de las estéticas en las producciones cinematográficas.

Tomando la noción de Hall (1998) sobre la identidad cultural, cabe afirmar que el cine ecuatoriano representa “lo nacional como un espacio de énfasis de las semejanzas y diferencias entre los sujetos; escribir, detallar y representar dichas identidades en la pantalla genera discursos identitarios que resultan atractivos” (Muhlethaler, 2017, pág. 71), es decir en la producción se toman en cuenta las dicotomías entre el sur y el norte, rico y pobre, lealtad y traición, las cuales marcan un determinada sociedad .

Cabe destacar que en el Ecuador existen diversas producciones cinematográficas realizadas por varios productores y directores, quienes se han dedicado a mostrar o construir una imaginaria identidad ecuatoriana determinadas geográficamente tanto en el habla, costumbres, etc.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un video documental sobre las estéticas que realiza la cinematografía quiteña en las películas, Ratas, Ratones, Rateros y A tus espaldas.

Objetivos específicos

- Mostrar como la comunicación y las narrativas audiovisuales se presentan en la cinematografía quiteña.
- Indagar cronológicamente el proceso estético de la cinematografía quiteña en los filmes Ratas, ratones y rateros, y A tus espaldas.
- Producir un video documental que visibilicen las estéticas que utilizan los actores en las películas Ratas, ratones y rateros, y A tus espaldas.

Aproximación teórica

Comunicación y estética

Si bien entendemos que el cine es un medio de expresión de pensamientos, deseos, a través de historias reales, realidades exageradas y demás géneros cinematográficos. Teniendo en cuenta la importancia de la imagen porque mediante ella se establecen signos y símbolos los cuales a su vez y en conjunto crean un tipo de lenguaje específico que determinan a cierto grupo de personas. En consecuencia, se dice que “todo lenguaje, consta de una serie de elementos necesarios para establecer esa comunicación tales como: Un emisor, un receptor, un mensaje (directo o latente), unos códigos” (Jimenez, 1993, pág. 193).

La ambigüedad de lo estético es capaz de dar diferentes interpretaciones, por tanto, Rosales (1997) menciona que la semiología y la lingüística como lenguaje poético se constituyen como acto comunicativo frente a los modelos tradicionales de la comunicación, pero también es importante partir de las características de estos modelos y encontrar la base de lo estético (pág. 279).

Humberto Eco (1965) cree que revisar la Teoría de la información es importante porque “se aproxima al fenómeno comunicativo no como ordenación fijada por un código, sino entendiendo el mensaje como resultado de una serie de probabilidades de ocurrencia de unos elementos de un repertorio fijadas por una estructura” (Rosales, 1997. pág. 280), y en el caso de lo estético el fenómeno del lenguaje y mensaje.

Entonces encontrar lo estético en un texto artístico será netamente valorado desde su estructura, ya que su funcionamiento se da cuando “el significado se vuelva su significante” (Rosales, 1997, pág. 280). Por ello lo estético no puede ser valorado desde la belleza, ni desde

la percepción, sino desde la estructura y el lenguaje de los elementos comunicativos que los constituye en conjunto.

Incluso es importante conocer la teoría de Moles (1975) la cual está ligada a la Teoría de la información y percepción estética que crea un modelo de funcionamiento en un proceso comunicativo desvinculando el valor semántico, esto quiere decir que este es independiente de la significación del mensaje que para él representa la cantidad de información (pág. 285).

Por cuanto para Rosales la cantidad de información es “una magnitud cuantificable, basándose en el hecho de que cuanto menos probable es el mensaje más significado contiene” (Rosales, 1997, pág. 281), por lo tanto, Moles piensa que la información del mensaje se basa en la longitud y en el valor que la define como la razón que determina el comportamiento que abarca una serie de signos que receptan las audiencias, y la longitud por la cantidad.

Midiendo el nivel de originalidad de la información, como resultado no se puede medir el valor del mensaje por la cantidad ni la estructura, más bien por las relaciones que se tienen con el mundo exterior, es decir con el receptor. Es imposible cuantificar el valor de los signos matemáticamente ya que los textos tienen una sobre carga de información y no basta con ser leídos una sola vez y es así como sobrevive la información.

Para dar paso a la información y la comunicación es necesario evitar cuantificar los signos que existen dentro de los mensajes, sino crear la posibilidad de adentrarse al rol de emisor y crear mensajes con gran cantidad de información. Por esta razón es importante el estudio de las relaciones del mensaje estético como comunicativo.

La información de un mensaje estético se agota no solo en el consumo, incluso en el momento de difusión, esto genera una necesidad de renovación constante que resulta beneficioso en

cuanto incrementa la capacidad de realizar nuevos productos con mejoras estéticas la cual corresponde a la cultura de masas.

Entonces la estética en la comunicación no responde únicamente a los procesos de creación y producción, sino a la necesidad que exigen los medios de comunicación sobre estos procesos que hablan de una sociedad marginal a una parte de la población donde mantienen carencias de recursos, falta de apoyo del Estado para pertenecer a una sociedad moderna, la llamada “masa marginal” según Cristian León (2005) que es incapaz de dar respuestas a la diversidad cultural (pág. 11).

Identidad y cultura

Dentro del cine ecuatoriano la identidad tiene que ver con conceptos de memoria y tradición, que a partir de esta, es necesario trascender, expandirse y ser individual para intentar ser reconocido como semejante o igual. Pero este proceso está siendo interrumpido por las rupturas postmodernas que impiden y debilitan la identificación.

La ciudad según la perspectiva Palaciana y la Icaciana “recrean un territorio caracterizado por la exclusión de sus habitantes y realizan un doble movimiento: denuncian la opresión y construyen un territorio más democrático, mediante la incorporación de elementos silenciados de la sociedad” (Cevallos, 2010, pág. 25).

Los discursos en donde se constituyen como territorios marginales dentro de un espacio literario; solamente existen en la cultura dominante. Por ende, la literatura ecuatorianas y latinoamericana marcan estructuradamente los discursos literarios.

Entonces si hablamos de la ciudad esta refiere a un determinado lugar real de las relaciones sociales, que tiene una fuerte vinculación con los discursos de orden y disciplina que

pretenden configurar el espacio, y, además que con sus representaciones de máximo poder forman parte de un gran producto de un deseo de unidad y dominio por las elites.

La representación de discursos literarios en Quito son muy cambiantes y variantes que algunas de ellas se vinculan con el poder y otras son muy críticas construidas del gobierno. Entonces la ciudad se enfrenta, no solo con discursos que buscan imponerse como única, sino también a productos consecuentes de una modernización globalizadora.

En tiempos antropológicos de la historia y como menciona Patricio Guerrero (2002), este es un tiempo donde es posible superar esta mirada “exótica” que esta descrita como la ciencia del otro o los marginales de las sociedades no occidentales, para mostrarse como la ciencia de la mismidad de alteridad, diversidad (pág. 17). La cultura entonces como la acción creadora y transformadora de todos los saberes de un pueblo.

El sentido de la antropología en realidad es la construcción de nuevos sentidos para la humanidad y la vida, con condiciones nuevas para superar la razón colonial que atravesó y la convirtió en un instrumento de poder y dominación, es decir “La concepción de cultura estará marcada por un claro contenido etnocentrismo propio de las sociedades dominantes europeas” (Guerrero, 2002, pág. 38).

Es por esto que la cultura ya no puede ser vista desde sus manifestaciones, sino más bien crear un enfoque sistemático a partir de sus representaciones simbólicas que van construyendo los pueblos que expresan memorias colectivas. Entonces “la cultura es un acto de alteridad que solo tiene sentido con los otros y los otros” (Guerrero, 2002, pág. 126).

Para la mirada cognitiva el termino cultura tenía relación con el cultivo del espíritu y esto nada mas era posible para aquellas sociedades que tenían un nivel de evolución superior llegando a la civilización, mientras que el resto de las sociedades de evolución inferior seguía

en la barbarie sin cultura y menos civilizados. Estos conceptos provenían de los iluministas que se limitaban a procesos cognitivos y la educación desde la academia.

Volviéndose así la cultura un concepto elitista donde el ser culto era ser educado con formaciones académicas que posibilitan el raciocinio y la capacidad de tener una explicación teórica sobre el mundo. Esta teoría es totalmente etnocéntrica y muy utilizada a pesar que la antropología menciona que la cultura no tiene nada que ver con la educación.

La cultura es una construcción social y por lo tanto todo ser humano posee una cultura, capaces constructores de diferenciarse del resto volviéndose esencial para el ser humano, ya que ningún individuo puede vivir sin ella. Es decir “La cultura es posible porque existen seres concretos que la producen desde su propia continuidad, en respuesta a una realidad de continua transformación” (Guerrero, 2002, pág. 35).

Por ende, el proyecto del cine latinoamericano como orden del “nuevo cine” dentro del concepto de identidad nacional como discurso social, se ve afectado gracias a la globalización, entonces el concepto de lo nacional pierde su significado, provocando una crisis de lo nacional sobre la cultura popular.

Cine ecuatoriano

Se tiene un primer registro sobre cine 1901, pero es 1920 donde empiezan a aparecer varias productoras, distribuidoras y exhibidoras de cine en Guayaquil y Quito, como resultado del avance surge la primera compañía Films Co, su gerente, Augusto San Miguel, el forma parte de una muy importante etapa en la producción cinematográfica, porque fue el primer ecuatoriano en escribir un guion ficcional dentro del país.

En 1924 los relatos cinematográficos aportaron nuevos significados a la historia y cultura ecuatoriana, ya que se pudo ver por primera vez en qué consistía esta nueva forma de narrar

un suceso de carácter ficcional con el estreno de la primera producción ecuatoriana “El tesoro de Atahualpa” por Augusto San Miguel; años más tarde en 1927 el sacerdote Carlos Crepi dirigió el primer documental etnográfico “Los invencibles Shuaras del Alto Amazonas, y en 1949 Ecuador Sono Film estrena el primer filme sonoro dentro del país.

Llega la denominada generación de los 80 con la aparición del boom petrolero, el causante de que las grandes ciudades se pudieran expandir, creado así nuevas instituciones culturales como el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador y en ese entonces las estéticas estaban orientadas hacia la antropología y sociología.

En esta generación de cine el Ecuador se convirtió en un receptor y productor de imágenes identitarias, prevaleciendo el género documental que poco a poco se convirtió en el boom del documental indigenista porque en ella se podía denunciar abiertamente sus necesidades y representar la cultura de cada pueblo. Por tales motivos y con la creación de la CONAIE en 1986, tuvieron mayor acogida en el ámbito nacional y fueron el centro de las producciones cinematográficas de la época.

Aquí cuando se da una ruptura negativa para el cine ecuatoriano, dejando en el pasado el gran avance que pudo haber tenido el país en la producción cinematográfica. Es por esto que durante los próximos años Ecuador pasa por una inestabilidad económica y política que afecta a la industria cinematográfica. Los fondos que otorgaba el gobierno a las producciones fílmicas se desvanecen y el cine ecuatoriano pierde aguje por parte del público y productores.

Se dice que los años 90 del siglo XX es la década más importante en el cine ecuatoriano porque se habla de un nuevo surgimiento, con el auge del cine de ficción con la película La Tigra, de Camilo Luzuriaga, película en la cual se refleja la imagen cinematográfica del Ecuador y es en este momento donde empiezan a salir películas que llegan a todo el público.

Caracterizada también por presentar una nueva forma de narrar las historias, cambiando la estética y la composición.

En el siglo XX los nuevos directores crean sus propios relatos basándose en estereotipos para que pueda ser consumido por el público. Siendo así la construcción del personaje, como cada actor representa a estos estereotipos, intentando que predomine dentro de la estética de cada película. Centrándose en conseguir personajes reales, que retraten la cultura, las costumbres y dialectos del pueblo para conseguir que el espectador se pueda identificar y así pueda llegar de una forma más directa a ellos.

Posteriormente *Ratas, ratones y rateros* fue estrenado en 1999 es un filme producido por Sebastián Cordero que representa la revolución del llamado “nuevo cine” y desde entonces se maneja la misma línea estética para las nuevas producciones cinematográficas dentro del Ecuador. Cabe resaltar que el cine ecuatoriano ha experimentado con el género documental una herramienta de gran recorrido histórico, de representación y crítica social a las diferentes culturas dentro del país.

Video documental

Se conoce como al video documental como la muestra de una realidad secuencialmente de forma audiovisual. Jiménez (como se citó en Nelmes,1999) menciona que John Grierson fue el primero en acuñar la palabra documental, “el documental es un método de publicación cineasta donde se hace un tratamiento creativo de la actualidad” (Jimenez, 2003, pág. 48). Es necesario que seamos capaces de ver al documental no solo como la grabación de una realidad sino más bien como un tipo de representación de esta porque tiene mayor influencia por parte del autor.

Arcos en su tesis habla de que “un video documental se requiere además de un proceso creativo, un proceso de investigación, es decir documentar un fenómeno a través de la recolección de datos” (Arcos, 2010, pág. 27), es por esto que se basan en el punto de vista porque la mejor manera de revelar esto es con la yuxtaposición de otro.

Para la realización de un video documental es necesario seguir algunas fases, empezando desde la preproducción que abarcan la elección del tema, una ardua investigación previa y la toma de decisiones sobre los detalles que conlleva la grabación. Rabiger (2010) piensa que siempre hay que tener presente nuestra hipótesis para nuestra video documental y que es imposible arrancar sin al menos una opinión previa (pág. 56).

En la segunda fase está la producción esto hace referencia a la grabación del material necesario para la construcción del video documental mediante entrevistas estructuradas o no estructuradas, acciones, etc. Se dice que las entrevistas son la fuente principal por su alto grado de interacción que conllevan a profundizar sobre el tema ya investigado anteriormente. Es decir, en esta parte es donde se procederá a la escritura de un guion, aunque se comenta que en el caso del documental se prefiere la espontaneidad y que el participante mantenga su autonomía. Además, se considera grabar otro tipo de contenido aparte de las preguntas y respuestas para no generar desinterés en el espectador.

La última fase es la postproducción que se relaciona con todo el proceso de edición que transforma el material grabado en una secuencia narrativa. El editor es parte fundamental para la realización de cualquier tipo de producto audiovisual porque este influye creativamente.

Metodología

Lo que se pretende es analizar las estéticas que se ha ido construyendo durante el tiempo de producción del cine quiteño mediante el interaccionismo simbólico que significa acción-interacción en el mundo real. Para encontrar y obtener información cercana al objeto de estudio tenemos que acudir a la observación del material audiovisual por analizar, y en este tipo de investigación se debe observar a la cultura, los valores, actividades, interacción social, vínculos afectivos y actitudes.

Las películas escogidas fueron *Ratas, ratones y rateros* que se estrenó en 1999 por Sebastián Cordero y *A tus espaldas* estrenada en el 2011, como podemos ver son películas en temporalidades distintas donde se puede analizar el recorrido de la producción de filmes.

Esta investigación es de carácter cualitativo, nos permitirá llegar a un análisis del objeto de estudio, donde se pretende mostrar como la comunicación y las narrativas audiovisuales se presentan en la cinematografía quiteña, como lo afirma Hernández (2012) el paradigma cualitativo “no es el estudio de cualidades individuales e independientes; contrario a esto, ella, corresponde a un estudio integrado y por tanto constituye unas unidades de análisis” (Chaves, Zapata y Arteaga, 2014, pág. 91).

Por consecuente la investigación cualitativa para Gonzales (2013)

“tiene como propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte” (p.91).

El enfoque cualitativo permitió contar con un mejor análisis sobre las estéticas que se han utilizado en la trayectoria del cine quiteño, también se abordó distintas epistemologías que están vinculadas con el comportamiento humano, las cuales sirven de gran ayuda ya que

estas están sustentadas por la credibilidad y ética profesional, siendo parte fundamental la observación y entrevistas como fuentes primarias de la recolección de datos.

Como menciona Baptista, Collado y Sampieri (2010) “el enfoque cualitativo emplea la recolección de datos sin medición numérica, esto con el propósito de descubrir o afinar preguntas de investigación durante el desarrollo de la interpretación.” (Chaves, Zapata y Arteaga, 2014, pág. 91). Entonces el Interaccionismo es importante para esta investigación porque es el método que “establece las premisas de una filosofía profunda, de gran contenido humanista” (Blúmer, 1992, pág. 14).

Blúmer como el mayor exponente de esta teoría piensa que las personas en conjunto y en el momento que realizan una acción que determina la sociedad, pero él no quería irse tan lejos y menciona que el individuo es moldeable y adaptable al contexto que lo determina la cultura en la que se desarrolla. Es decir que en la interacción simbólica “los mundos que existen para los seres humanos y para los grupos formados por éstos se componen de "objetos “los cuales son producto de la interacción simbólica” (Blúmer, 1992, pág. 7), estos objetos entonces son todo aquello que puede ser señalado.

Comenzando desde la observación participativa, que como menciona Schmuck “proporciona a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién y permite comprender como los participantes se comunican entre ellos” (Bárbara, 2005, pág. 4), para poder describir y explicar la información captada por nuestros sentidos, con la aplicación de entrevistas que nos brinda mayor validez y comprensión del contexto del objeto de estudio.

Como punto importante las entrevistas serán a profundidad “la intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrarse en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar minuciosamente la experiencia del otro” (Robles, 2011, pág. 40) con preguntas no

estructuradas y abiertas que permiten la recolección de datos, es como una conversación donde existe una interacción por parte del entrevistado o entrevistador. Esta entrevista aplicó a los directores de las películas escogidas como Sebastián Cordero y Tito Jara para la obtención de información relevante para la investigación.

Finalmente, con la recolección de información obtenida por los dos instrumentos es momento de realizar el video documental sobre las estéticas que utiliza la cinematografía quiteña en las películas *Ratas, ratones y rateros* y *A tus espaldas*, donde se ubican conceptos fundamentales del lenguaje estético para la producción de cine.

Resultados

La idea de conocer las narrativas comunicativas en un determinado periodo del cine, parte de la curiosidad y poca investigación sobre cine dentro del Ecuador. Tales motivos dan paso a una investigación profunda basada en temas claves que sustentan los ejes de investigación en este caso las estéticas y la comunicación, identidad y cultura, cine ecuatoriano y video documental.

Para ello, es necesario conocer el proceso histórico, además de entender estos procesos a través de teorías, conceptos y definiciones que son fundamentales para la investigación. Para luego continuar con la creación de video documental que pretende visibilizar cambios estéticos que han surgido desde los 90's hasta el 2011 con el estrenos de la película “Ratas, ratones y rateros” (1999) y “A tus espaldas” (2011).

Luego de conocer el contexto de la investigación basado en bibliografía es prudente continuar con el siguiente paso, la utilización de las entrevistas a profundidad y la observación participante, las cuales pretenden ampliar el panorama investigativo. Antes es necesario buscar al entrevistado y es oportuno tener la versión de dos expertos en cine ecuatoriano y los dos directores de las películas escogidas en esta investigación, para así obtener mayor información desde perspectivas diferentes. Las preguntas no son estructuradas ya que estas permiten la interacción con el entrevistado y así facilitan el proceso de recolección de la información.

Las preguntas básicamente tienen referencia sobre cine, comunicación, modernidad, pensamientos, estética, opiniones, cambios, el cine en la actualidad, se formularon entre 6 a 7 preguntas para cada entrevistado, las cuales son diferentes tanto para el director como el experto ya que sus áreas de conocimiento son diferentes y el objetivo es obtener respuestas amplias.

Resulta importante y fundamental realizar entrevistas que permita la recolección de información acorde al proceso histórico, la línea de tiempo de los hechos. Por consecuente se agendaron citas previas con los entrevistados mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y WhatsApp, con un mes de anticipación para organizar los tiempo y no afectar las actividades.

Otro punto importante es la creación del guion técnico el cual está dividido en tres smomentos; el comienzo del cine en el ecuador y en la época de los 80's, el nuevo surgimiento del cine en los 90's y finalmente en el 2011 a la actualidad, todo apunta a un proceso cronológico el cual depende del género documental. Al concluir con estos procedimientos se da paso a la producción que tiene que ver con la aplicación de las entrevistas.

Se realizó la entrevista a Cristian León y Karolina Romero quienes tienen conocimiento profundo en cine ecuatoriano; además, a Sebastián Cordero y Tito Jara los directores de las películas escogidas para esta investigación. Estas entrevistas se las realizó en el mes de noviembre del 2020 exactamente en la semana del 16 al 20, fueron vía zoom por motivos de seguridad ante la pandemia.

Durante entrevista se hablaba mucho sobre realismo sucio, este se presentaba como el eje estético de las producciones cinematográficas dentro del Ecuador. El realismo sucio es un término literario originario de Estado Unidos en el siglo XX con el objetivo de disminuir la cantidad de elementos en las narraciones. Es evidente que en los personajes de las historias narradas se muestra tan sencillo a su realidad, sin exhibir o ser extravagantes, es decir presentar una realidad sin adornos tal cual es. Esta corriente seria como la principal característica estética dentro del periodo investigativo, es decir desde 1999 hasta el 2011 y se podría asegurar que hasta la actualidad se mantiene la misma línea estética.

Después de concluir con la producción es hora de la post-producción, en ella es momento de producir el video documental con todos los instrumentos e información necesaria y poner en práctica lo expuesto en el guion técnico. Por ende, realizar la voz en off y buscar los cortos de películas es necesarios para la representación y graficación del contenido audiovisual. Todo este proceso de edición audiovisual se da a través del programa de Adobe Premier Pro y en cuanto al audio el programa de Adobe Audition. El video tiene un aproximado de 20 minutos acompañado de musicalización que son audios sin copy right desde la biblioteca de YouTube que son libres de derechos de autor.

Conclusiones

Se conoce que el cine ecuatoriano tiene un proceso histórico discontinuo e intermitente que, por diversas razones, como lo limitados recursos económicos y el mínimo o inexistente apoyo por parte de entes públicos y privados, han sido consecuencias de los huecos que se han generado en la historia, además de que es casi imposible hablar del cine quiteño sin englobar todo el Ecuador.

En la presente investigación ha quedado claro que, los más grandes cambios históricos, estéticos, comunicativos, se dan a partir de los años 80's hasta los 90's y desde entonces no ha habido transformaciones relevantes más que avances técnicos y tecnológicos.

El video documental que se realizó es de suma importancia, ya que en él se evidencia de forma cronológica los sucesos de los hechos que trascienden en la historia de cine ecuatoriano y el género escogido facilita la creación de forma audiovisual la realidad secuencial que tiene mayor influencia por el autor y lo que este quiere transmitir y comunicar a los espectadores, es decir mostrar mi propia realidad al concluir con los procesos investigativos.

En la década de 1980 el cine forma parte del género documental el cual tenía por objetivo la representación del pueblo ecuatoriano como forma de lucha, mientras que en la década de 1990 migra hacia la ficción enfocada a la representación realista e identitaria del Ecuador.

En el periodo de los 1990 hasta el 2011 el cine ha tomado una única línea estética predominada por el realismo sucio y esto refiere a una representación de lo real sin adornos, una realidad que se muestra como tal, como lo que es, sin necesidad de exagerar o aumentar y esa es la clave del cine ecuatoriano, sin olvidar que si existen otras corrientes pero que no son tan influyentes como la del realismo sucio.

Las influencias de modernidad se da en relación a cambios tecnológicos como la calidad de video, resolución de imagen, iluminación, escenografía, postproducción, todo en cuanto a mejoras técnicas, y el cine ecuatoriano no se define por las mejoras en ámbitos estéticos y más bien prevalece la imaginación y la realidad dentro del país y los deseos de sus directores

A partir de la ruptura y el nuevo giro que se dió en los años 90, el director de cada película tiene un único objetivo el cual se basa en torno a la necesidad de representar realidades basadas en experiencias personales del director o simplemente a base de imaginación que vive su país, en este caso el Ecuador. Y que muy pocas veces tiene la finalidad de comunicar o transmitir algún mensaje sobre procesos estrictamente estéticos.

Es evidente el crecimiento del cine hoy por hoy dentro del país, pero está aún mantiene grandes desafíos que superar. Las audiencias son el objetivo principal de las producciones y a pesar de que estas se encuentren en cartelera su número de espectadores tiende a disminuir. Al momento de ir al cine los espectadores prefieren ver películas comerciales de Hollywood porque tratan de divertirse, de encontrar una realidad distinta a la que viven cotidianamente y probablemente no lo encuentran en producciones ecuatorianas ya que estas se dedican a la representación de los problemas sociales dentro del país, la cual se vuelve un problema significativo para el avance y constitución del cine ecuatoriano.

Referencias bibliográficas

- Almeida, M. (2016). *La cinematografía ecuatoriana*. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14183/1/UPS-GT001860.pdf>
- Arcos, A. (2010). *Elaboración de un video institucional en lenguaje documental para la promoción de la hostería Linazes y sus alrededores amazónicos en la ciudad de Puyo*. Recuperado de <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/1552/3/UDLA-EC-TMPA-2010-07.pdf>
- Barbara. (2005). *La observación participante como método de recolección de datos*. Forum: Qualitative social research, 6(2). Recuperado de <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/466/998#g2>
- Blumer. (1998). *La posición metodológica del interaccionismo simbólico*. Recuperado de <https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/BLUMER%20++%20INTERACCIONISMO.pdf>
- Cevallos, S. (2010). *Las estéticas de Jorge Icaza y Pablo Palacios*. Quito: SM Cevallos.
- Chaves, Zapata y Arteaga. (2014). *Investigación cualitativa: una reflexión desde la educación como hecho social*. Recuperado de <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/duniversitaria/article/view/2192>
- Guerrero, P. (2002). *La cultura*. Recuperado de https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=abya_yala
- Jimenez, J. (1993). *Prolegómenos para una gramática fílmica en clave pedagógica*. Recuperado de

https://www.academia.edu/9399970/_Proleg%C3%B3menos_para_una_gram%C3%A1tica_f%C3%ADmica_en_clave_pedag%C3%B3gica_

Jimenez, M. (2003). *Capítulo 4*. Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/tejada_s_jc/capitulo4.pdf

Jimenez, M. (2003). *El video documental*. Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/jimenez_a_a/capitulo1.pdf

Ledesma, E y Proaño, A. (2014). *Análisis de la construcción de imaginarios “norte-sur” de quito, basado en la película “a tus espaldas*. Recuperado de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/11337/6/UPS-QT09099.pdf>

Léon, C. (2005). *Cine de la marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana*. Recuperado de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/183/1/SM64-León-EI%20cine%20de%20lamarginalidad.pdf>

Muhlethaler, J. (2017). *La representación de lo nacional en dos películas del cine ecuatoriano: qué tan lejos y ratas, ratones y rateros*. Recuperado de <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/13366/La%20representaci%C3%B3n%20de%20lo%20nacional%20en%20dos%20pel%C3%ADculas%20del%20cine%20ecuatoriano.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Prado, C. (2007). *La Etnografía de la comunicación*. Recuperado de <https://www.aacademica.org/vi.congreso.chileno.de.antropologia/140.pdf>

Robles, B. (2011). *La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico*. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35124304004>

Rosales, E. (1997). *Sobre una estética de la comunicación*. Malaga, España. Contrastes

Anexos

Quito, 24 de febrero de 2021 Srta.

Angie Páez

Presente.-

Por medio de la presente, autorizo a usted a utilizar la entrevista en video realizada por usted, con fines académicos, a mi persona sobre el tema del cine ecuatoriano.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Karolina Romero A." with a horizontal line underneath the name.

Karolina Romero

Quito, 22 de febrero de 2021

Consentimiento para uso material

Yo, Christian León con C.I 171016444-1, (Dr.) acepto a Angie Denisse Páez Morales con C.I 1725075947 egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, ser entrevistado y video grabado, además doy mi autorización para que esta entrevista sea publicada, con fines meramente educativos para la presentación del tema “VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LAS ESTÉTICAS QUE REALIZA LA CINEMATOGRAFÍA QUITEÑA EN LAS PELICULAS RATAS, RATONES Y RATEROS Y A TUS ESPALDAS”, en el proceso de obtención del título universitario.

Atentamente

Quito, 22 de febrero de 2021

Consentimiento para uso material

Yo, Tito Jara Hurtado con C.I 1708749054 Director de cine, acepto a Angie Denisse Páez Morales con C.I 1725075947, egresada de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, ser entrevistado y video grabado, además doy mi autorización para que esta entrevista sea publicada, con fines meramente educativos para la presentación del tema “VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LAS ES TICAS QUE REALIZA LA CINEMATOGRAFIA QUITENA EN LAS PELICULAS RATAS, RATONES Y RATEROS Y A TUS ESPALDAS”, en el proceso de obtención del título universitario.

Atentament

Tito JaraH.

Preguntas para entrevistados

Expertos

- Opinión breve acerca del cine ecuatoriano
- ¿Cree usted que ha existido una variación fílmica durante la producción cinematográfica dentro de los 90's hasta la actualidad?
- ¿Por qué el cine ecuatoriano no tenía tanta relevancia y acogida antes de los 90's?
- ¿Cree que la modernidad influyo fuertemente dentro de la producción cinematográfica? Si o no ¿Cómo sucedió este proceso?
- ¿En qué tipo de ideología o pensamiento cree que se basan los directores para realizar las películas Ratas ratones y rateros y A tus espaldas?
- ¿Podría ustedes hacer una comparación estéticas entre las dos películas escogidas?

Directores

- Opinión breve acerca del cine ecuatoriano
- ¿Qué trataba de mostrar el cine ecuatoriano en los años 90's?
- ¿Cuál era el fin de la película "Ratas ratones y rateros" o "A tus espaldas"?
- ¿Cuáles eran los ideales estéticos de la película?
- ¿Qué piensas de "A tus espaldas"? (únicamente para Sebastián Cordero)
- ¿Crees que tuvo grandes cambios estéticos desde el estreno de la película "Ratas ratones y rateros"? si o no ¿Por qué? (Únicamente para Tito Jara)
- ¿Qué se pretende mostrar actualmente en el cine y porque?
- ¿Existe una mejor producción en cuanto a estéticas comunicativas?

Tabla 1: Ficha técnica

Ficha técnica	
Título	El cine ecuatoriano
Año	2021
Formato	Audiovisual
Género	Documental
Duración	16:24
Idioma	Español
País	Ecuador
Dirección	Angie Páez
Producción	Angie Páez
Guión	Angie Páez

Tabla 2: Presupuesto

Concepto	Valor
Internet	\$ 100.00
Transporte	\$ 50.00
Programa de edición	\$ 40.00
Corbatero Boya BY_M1	\$ 33.00
Total	\$ 223.00

Tabla 3: Plan de rodaje

Martes 17 de noviembre del 2020

Hora	Localización/ medio	Actividad
16:00	Vía zoom	Entrevista con Cristian León
17:30	Vía zoom	Entrevista con Karolina Romero

Jueves 19 de noviembre del 2020

Hora	Localización/ medio	Actividad
16:00	Vía zoom	Entrevista con Tito Jara
17:30	Vía zoom	Entrevista con Sebastián Cordero

Viernes 18 de diciembre del 2020

Hora	Localización/ medio	Actividad
16:00	Sangolqui	Grabación de voz off

Tabla 4: Guión técnico

	Video		Audio		Tiempo
	Descripción	Tomas	Música	Voz en off	
Esc.1	Cortos de películas en los años 20 hasta la actualidad				15 s
Esc.2	Corto de película "El tesoro de Atahualpa" Fotografía de Augusto San Miguel			El cine ecuatoriano tiene un largo trayecto desde los años 20. Con el estreno de la película "El tesoro de Atahualpa" escrita por Augusto San Miguel quien fue el primer ecuatoriano en escribir un guión de ficción y crear una etapa cinematográfica dentro del país.	20 s
Esc.3	Graficar crisis del cine por falta de recursos económicos y poco interés por parte de las audiencias			Esta nueva etapa que vivió el Ecuador poco después entra en crisis, por la falta de recursos económicos que otorgaba el Estado, por consecuente las producciones se desvanecen y pierde acogida de las audiencias.	10 s
Esc.4	Conteo			Opinión sobre cine ecuatoriano.	5 s
Esc. 5	Entrevistas				1.20
Esc.6	Cortos de películas en los años 80			En los años 80 se hacían producciones más que todo de género documental, el cual tenía por objetivo la representación de pueblos indígenas originarios de Ecuador como un espacio de expresión y lucha.	15 s
Esc.7	Conteo			¿Por qué el cine ecuatoriano no tenía tanta relevancia y acogida antes de los 90's ?	5 s
Esc. 8	Entrevistas				2,00 s
Esc.9	Cortos de películas de los años 90			En los años 90 se da una ruptura cinematográfica y se dice ser la década más importante del cine ecuatoriano.	8 s
Esc.10	Cortos de películas de los años 90			Un surgimiento, una nueva etapa caracterizada por presentar una nueva forma de narrar las historias, cambiando la estética y la composición para que pueda ser consumido por el público	10 s
Esc.11	Corto película			Con el estreno de Ratas, ratones y rateros en 1999 escrita y dirigida por Sebastián Cordero, convirtiéndose en una revolución del cine ecuatoriano.	8 s

Esc.12	Conteo			¿Qué trataba de mostrar el cine ecuatoriano en los años 90's?	5 s
Esc.13	Entrevista				2,00 s
Esc.14	Cortos películas			Cordero en el film pone como trama principal la muerte, la supervivencia, engaños, robos; acompañado del estilo que era muy típico en esa época como la musicalización para narrar un hecho y el énfasis de la actuación creando el imaginario de sociedad "ecuatoriana". Centrándose en conseguir personajes reales, que retraten la cultura, las costumbres y dialectos del pueblo para conseguir que el espectador se pueda identificar y así pueda llegar de una forma más directa a ellos.	50 s
Esc.15	Conteo			¿Cuál era el fin de la película "Ratas ratones y rateros" ¿Cuáles eran los ideales estéticos de la película?	5 s
Esc.16	Entrevistas				2,00 s
Esc.17	Graficar Cortos película			12 años después se estrena la película "A tus espaldas" en el 2011 dirigida por Tito Jara, el director en el film muestra como Quito está dividido por la virgen del panecillo, dando la espalda al sur como si esta estuviera desposeída por un contexto racializado geográficamente.	10 s
Esc.18	Conteo			¿Cuál era el fin de la película "A tus espaldas" ¿Cuáles eran los ideales estéticos de la película? ¿Qué piensas de "A tus espaldas"?	5 s
Esc.19	Entrevistas				50 s
Esc.20	Graficar			Posteriormente se siguen haciendo producciones ecuatorianas basándose como principal línea estética el Realismo sucio, el cual busca representar la problemática de las grandes ciudades como la corrupción, el vandalismo la verdadera crisis identitaria dentro del país.	10 s
Esc.21	Conteo			¿Crees que tuvo grandes cambios estéticos desde el estreno de la película "Ratas ratones y rateros"? sí o no ¿Por qué? (Únicamente para Tito Jara) ¿Qué se pretende mostrar actualmente en el cine y porque?	5 s

Esc.22	Entrevistas				30 s
Esc.23	Graficar			Una de las cosas que más nos llama la atención es el avance del cine dentro del Ecuador. Es la cantidad de producciones que se estrenan a comparación de casi una década atrás.	8 s
Esc.24	Conteo			¿Cree usted que ha existido una variación fílmica durante la producción cinematográfica dentro de los años 90 hasta la actualidad? ¿Existe una mejor producción en cuanto a estéticas comunicativas?	1,50 s
Esc.25	Entrevistas				1,50 s
Esc.26	Graficar.			Es evidente el crecimiento del cine hoy por hoy dentro del país, pero está aún mantiene grandes desafíos que superar. Las audiencias son el objetivo principal de las producciones y a pesar de que estas se encuentren en cartelera su número de espectadores tiende a disminuir. Al momento de ir al cine los espectadores prefieren ver películas de Hollywood porque tratan de divertirse, de encontrar una realidad distinta a la que viven cotidianamente y probablemente no lo encuentran en producciones ecuatorianas ya que estas se dedican a la representación de los problemas sociales dentro del país, la cual se vuelve un problema significativo para el avance y constitución del cine ecuatoriano.	50 s

Tabla 5: Cronograma de actividad

Actividad	Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero		
Aprobación de primera prorroga															
Elaboración de preguntas para realizar las entrevistas															

