

INTRODUCCIÓN

Nos sumergimos en el ámbito del cine ecuatoriano, explorando una amplia gama de temáticas y producciones cinematográficas que abordan aspectos sociopolíticos, culturales e históricos de relevancia para Ecuador. A lo largo de las décadas, el cine ha servido como una poderosa herramienta para visibilizar realidades sociales, preservar la memoria histórica y promover reflexiones críticas sobre la identidad nacional ecuatoriana. Este análisis nos llevará a explorar diferentes perspectivas y enfoques presentes en las producciones cinematográficas, destacando la importancia del cine documental como medio de expresión, reflexión y promoción de la diversidad cultural y social en Ecuador.

El desarrollo del cine ecuatoriano muestra una evolución constante a lo largo del siglo XX. En las décadas iniciales, la producción cinematográfica en Ecuador fue escasa, con una mayor predominancia del documental sobre la ficción. La llegada del científico Theodor Wolf sentó las bases para la proyección de las primeras imágenes en movimiento. La primera exhibición pública de material cinematográfico se realizó en Quito en 1901. Desde entonces, se fueron estableciendo diversas salas de proyección en Guayaquil y Quito, creando un vínculo más estrecho entre la Costa y la Sierra.

La década de los años 20 vio un crecimiento significativo en la producción cinematográfica ecuatoriana, con una proliferación de documentales y películas de ficción que reflejaban la vida y las costumbres del país. La evolución del cine ecuatoriano se vio influenciada por eventos políticos, sociales y económicos, y su desarrollo se vio afectado por la crisis mundial de 1929. A medida que avanzaba el siglo, la producción cinematográfica en Ecuador se enfrentó a desafíos tecnológicos y financieros que impactaron en su evolución.

Desde los años 30 hasta la actualidad, se observa un desarrollo continuo en la producción cinematográfica, con momentos de avance y otros de limitaciones en la creación de ficción y documentales. Durante los años 30 del siglo XX, se registró un crecimiento limitado en la producción cinematográfica, con un énfasis en la realización de producciones documentales debido a los problemas de acceso a la tecnología y los costos de producción (Loaiza & Gil, 2015).

En la década de los 70 y 80 del siglo XX, se reavivó la cinematografía ecuatoriana con un movimiento generacional influenciado por la vida democrática que emergía en ese periodo. Hubo un aumento significativo

en la cantidad de producciones, y se constituyó la Asociación de Cineastas del Ecuador (ASOCINE). La temática indigenista ganó relevancia, y se produjeron documentales que se dedicaron a registrar los vestigios arqueológicos y culturales del pasado, así como a entrevistar a personas para abordar una visión crítica de la historia del país.

Durante el comienzo del milenio, con el respaldo del gobierno y el apoyo de instituciones, se observó un incremento en la producción cinematográfica. Se estrenaron numerosas películas ecuatorianas en salas de cine, tanto de ficción como documentales, desafiando la escasez de producciones en décadas anteriores. Este periodo se vio impulsado por políticas de apoyo y la creación de la Ley de Cine.

En la actualidad, el cine ecuatoriano continúa su evolución, con un mayor estímulo a la producción cinematográfica a través de fondos concursables y reconocimientos. La diversidad temática y la experimentación narrativa se han convertido en características distintivas del cine ecuatoriano contemporáneo, que sigue explorando nuevas fronteras narrativas y consolidando su identidad en la pantalla grande.

A lo largo de su historia, el cine ecuatoriano ha avanzado desde sus primeros intentos en los años 20 hasta convertirse en una expresión cultural sólida y diversa en la actualidad.

Desde un análisis retrospectivo, se puede evidenciar que desarrollo cinematográfico ecuatoriano ha tenido etapas en las que la producción de ficción y documental ha sido continua, aunque, esto no significa que en las ocho primeras décadas de historia se pueda hablar de una producción significativa en volumen de estrenos de largometrajes. Hasta entrada la década del 2000 se observa que la producción de ficción en comparación con la de documental es bastante escasa.

Este monográfico está dividido en varios capítulos. En el capítulo 1, «Orígenes del cine ecuatoriano (1924-1970)», se abarca los inicios del cine en Ecuador. En el capítulo 2, «Desarrollo de la cinematografía en Ecuador (1970-1980)», comentamos la creación de instituciones relacionadas con la cinematografía, la realización de festivales de cine, así como la producción de cortometrajes y documentales que marcaron esta década. Se incluyen referencias a la producción de diversos cortometrajes. En el capítulo 3, «Temáticas Recurrentes del Cine Ecuatoriano (1980-2000)», se explorarán las temáticas recurrentes tanto en la ficción como en el documental ecuatoriano durante las décadas de 1980 y 1990. Se abordará el impacto de la migración, la crisis económica, y la representación de la vida rural y urbana. Se incluyen referencias a películas específicas y

su relación con la realidad social. En el capítulo 4, «Crecimiento y Diversificación de la Producción Cinematográfica (2000-2010)», se cubrirá el aumento en la producción de largometrajes y documentales, la incursión en nuevos géneros y enfoques narrativos, así como la participación en festivales internacionales. Este capítulo también explorará el contexto político y social que marcó esta época. Se incluyen referencias a documentales y películas específicos. En el capítulo 5, «Consolidación y Proyección Internacional del Cine Ecuatoriano (2010-presente)», se analizará el auge del cine ecuatoriano en el ámbito internacional, el reconocimiento de producciones ecuatorianas en festivales y premiaciones, así como el impacto de la tecnología y las nuevas plataformas en la difusión del cine nacional. También se abordará el contexto social y político contemporáneo. Se incluyen referencias a producciones específicas y su impacto nacional e internacional.

1. ORÍGENES DEL CINE ECUATORIANO (1924-1970)

Un anuncio de prensa publicado el día jueves 7 de agosto de 1924, publicó el estreno de la película *El tesoro de Atahualpa* (1924), del director ecuatoriano Augusto San Miguel en los teatros El Edén y Colón, al anuncio se acompañó del texto «La primera película nacional de argumento que se presenta en la pantalla de cine»¹. Siendo esta la referencia bibliográfica de mayor antigüedad, se reconoce a Augusto San Miguel, como el primer director de cine de Ecuador y a su película *El tesoro de Atahualpa* (1924) como la primera película ecuatoriana (Orellana, 2018).

El primer registro documental del que se tiene conocimiento es de carácter etnográfico titulado *Los invencibles shuaras del alto Amazonas* (1926), que corresponde a las primeras filmaciones de los pueblos shuar de la amazonia ecuatoriana, recabadas por el sacerdote salesiano Carlos Crespi en el año de 1926. El sacerdote registró una serie de archivos cinematográficos en los que se visibilizó por primera vez a los pueblos indígenas amazónicos.

Las producciones *El tesoro de Atahualpa* (1924) y *Los invencibles shuaras del alto Amazonas* (1926) dieron inicio a la producción de ficción y documental en Ecuador, esto no significa que estas producciones dieron a conocer el cine como género, pues hasta esa fecha en las ciudades de Quito y Guayaquil ya se habían realizado proyecciones cinematográficas.

La llegada del científico Theodor Wolf a Ecuador en 1874 fue el evento que sentó las bases para el desarrollo de la cinematografía ecuatoriana (Granda, 2006). El gobierno conservador de Gabriel García Moreno, contrató a los científicos jesuitas Juan B. Menten, Luis Sodiro y Theodor Wolf², para ser profesores en las Escuelas Politécnicas de Quito y Guayaquil. Los científicos transportaron la primera linterna mágica considerada como el primer proyector de imagen (Subirats, 1997). Las imá-

.....

1 Texto tomado de la nota de prensa del estreno de la película ecuatoriana *El tesoro de Atahualpa* (1924) del director Augusto San Miguel. Fuente: <https://n9.cl/p4ca2>

2 Theodor Wolf fue un naturalista, geólogo y botánico alemán que estudió las islas Galápagos a finales del siglo XIX. Nació en Bartholomä (Alemania) en 1841 y se unió a la Compañía de Jesús. Vivió en Ecuador, donde fue profesor de Geología y Mineralogía en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y realizó una exploración geológica del país. Renunció a la Compañía de Jesús en 1874 por dudas sobre el dogmatismo del catolicismo y los límites de la ciencia, especialmente el darwinismo. Regresó a Alemania en 1891 y murió en Dresde en 1924. Wolf tuvo una relación indirecta con el cine, ya que fue el primero en proyectar imágenes en movimiento en Quito, usando una linterna mágica en sus clases de ciencias. Estas proyecciones fueron el antecedente de las primeras películas que se exhibieron en Guayaquil en 1899.

genes proyectadas por Wolf fueron «cinco mil transparencias sobre la geografía y la geología de algunas ciudades de Europa. Esta es la primera experiencia que tiene un grupo selecto de estudiosos con un aparato de proyección óptica» (Loaiza Ruiz & Gil, 2015, p. 54).

La llegada de Wolf (1874) y la proyección de estas imágenes en Ecuador fue todo un acontecimiento:

Estas vistas fueron proyectadas en la ciudad de Quito ante un escaso auditorio de notables, que escucharon, por primera ocasión, las teorías evolucionistas de Darwin. El chisme llegó a oídos del Arzobispo de Quito, quien calificó al científico como «anticatólico y disolvente», decretando su expulsión religiosa. Wolf se trasladó a Guayaquil (...). Posteriormente el presidente Antonio Borrero lo contrató como geólogo del Estado.

(GRANDA, 1995, P. 12)

En 1901 se produjo «la primera exhibición cinematográfica pública, han pasado veintisiete años desde las proyecciones de Wolf. Seis años después de que el cine se constituyera como espectáculo público» (Loaiza Ruiz & Gil, 2015, p. 94).

El 7 de agosto de 1901 en la ciudad de Guayaquil, en la carpa ecuestre del mexicano Julio Quiroz, ubicada en las avenidas Olmedo de Guayaquil, hoy parte del casco colonial de la ciudad, se realizó la primera proyección pública de material cinematográfico que consistió en «treinta películas cortas o vistas» filmadas con el *quinetoscopio*, aparato de creación de Thomas Alba Edison en 1897 (Granda Noboa, 1986). El programa estuvo conformado por representaciones de distintos pasajes bíblicos y algunos fragmentos documentales, conocidos como «actualidades» (Loaiza Ruiz & Gil, 2015, p. 94).

En esa presentación se exhibieron las películas: *La pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo*; *Los funerales de la Reina Victoria* y *la Última exposición de París en 1900* (De la Guerra Zúñiga, 2020). El diario *El Telégrafo* de la ciudad de Guayaquil el 7 de agosto de 1901, describía que «el programa se cumplió en tres funciones nocturnas proyectando diez vistas de cada una. Actuaba el “Centenario Lang” (quien tiene un enorme parecido a Jesús)...» (Granda, 1995, p. 16).

El desarrollo de producción cinematográfica ecuatoriana se da a la par de la Revolución Liberal, en este periodo se conecta la Costa con la

Sierra a través del ferrocarril y se expande el pensamiento liberal que da paso a la modernidad en Ecuador (Granda 1995).

Por ser puerto las proyecciones cinematográficas llegaron al principio a Guayaquil, a Quito las muestras de cine llegaron a partir de 1903. El empresario Carlos Valenti Soríe y Piccione era un aficionado al cine y fue el responsable de introducir el cinematógrafo en Ecuador. Él compró un aparato Lumière y realizó una gira por Ecuador, proyectando películas en varias ciudades. Filmó algunas escenas de la vida cotidiana y de eventos históricos, como la llegada del tren a Quito. Sin embargo, sus películas se han perdido y no se conservan registros de ellas. La primera proyección que se presentó en Quito fue *La gran corrida de toros*, protagonizada en Madrid por el célebre torero Luis Mazzantini, el 24 de octubre de 1903, en el Teatro Olmedo (De la Guerra Zúñiga, 2020). Hacia 1906 registró las primeras filmaciones de Guayaquil (Granda Noboa, 1995).

...con su compañía itinerante. En la ciudad filmó y exhibió los primeros registros cinematográficos que se conocen en Ecuador, *Ejercicio del Cuerpo de Bomberos*, *Amago de incendio* y *Procesión del Corpus* en Guayaquil. En Quito, proyectó las películas *Vistas del Conservatorio Nacional de Música*; y *Festividades del 10 de agosto*

(LOAIZA RUIZ & GIL, 2015, P. 54).

Jackson Encalada fue uno de los primeros exhibidores de películas en Ecuador, que llegó a Guayaquil en 1907 con un cinematógrafo. Se instaló de forma permanente y realizó exhibiciones en las ciudades de Quito y Guayaquil, con esto las proyecciones fueron cada vez más frecuentes. En el año de 1907 proyectó las películas *El Acorazado Asama SS*; *Combate naval de buques rusos y japoneses*; *La cleptomanía*; *Terremoto de San Francisco en 1906*, entre los más importantes (Romano Silva, 2013).

Los hermanos empresarios españoles Casajuana se establecieron el año de 1908 en la ciudad de Quito creando la empresa de proyecciones cinematográficas Casajuana. Incluyeron en sus proyecciones a músicos ecuatorianos, quienes se encargaron de sonorizar y musicalizar cada presentación. Proyectaron películas en el teatro Olmedo de Guayaquil y en otros lugares del país.

Julio Wickenhauser fue un ingeniero eléctrico alemán que llegó a Cuenca en 1906 y montó la primera sala de cine. Después se trasladó a

Guayaquil, donde construyó el cine Colón. En 1908 en la ciudad Quito, en el Teatro Sucre Julio Wickenhauser adaptó el escenario para crear un cine (Loaiza Ruiz & Gil, 2015). La culminación de la vía férrea que une a las ciudades de Quito y Guayaquil marcó un avance en la difusión del cinematógrafo en Quito.

En 1910 en Guayaquil Francisco Parra y Eduardo Rivas Orz constituyeron *Ambos Mundos*, la primera empresa productora y distribuidora de cine ecuatoriana. *Ambos Mundos* se constituyó como la primera distribuidora y productora ecuatoriana con un proyecto a largo plazo. Sus propietarios invirtieron en gramófonos y máquinas Pathé de última generación, editaron una revista que les sirvió para la difusión de su programación (León, 2011). Esta empresa cumplió el objetivo de la distribución y la producción nacional (Granda Noboa, 1995). Adaptaron una casa en la Avenida 9 de octubre en Guayaquil como sala de proyecciones, a esta sala se la nombró El Edén (Loaiza Ruiz & Gil, 2015), en ella además se estrenaron las primeras producciones de ficción realizadas en Ecuador.

Francisco Parra y Eduardo Rivas Orz realizaron varios registros filmicos de eventos de actualidad como: *Recepción del excelentísimo señor Víctor Eastman Cox* (1911), *Los funerales del General Eloy Alfaro* o *Parada militar en Guayaquil* (1913). *Ambos Mundos* introdujo en Ecuador el concepto de *film d'art*³, entre sus proyectos decidieron trasladar su sala de proyecciones a la ciudad de Quito, teatro del Mejía, pues entre los planes que tenían constaba un proyecto de producción cinematográfica que se desarrollaría con el apoyo gubernamental del general Eloy Alfaro⁴ (De la Guerra Zúñiga, 2020). El objetivo de este proyecto era atraer la inversión extranjera y promover la producción cinematográfica ecuatoriana. La caída del gobierno de Alfaro y su posterior asesinato frustraron el proyecto impulsado desde *Ambos Mundos* (Loaiza Ruiz & Gil, 2015, p. 56).

Las proyecciones cinematográficas se iban incrementando y con ellas la audiencia que asistía a las salas de cine. En el año 1914, Jorge

.....

3 El *film d'art*, nació del proyecto los hermanos Lafitte fundadores de la productora Film d'Art en 1908. Ellos introdujeron en el cine el valor de las estrellas como atractivo del público. Esta idea dio paso a la creación de personalidades en torno al cine. La idea era difundir la actuación de ciertos actores con el objetivo que sean admirados. <https://euned.art.blog/2019/05/18/el-film-dart/>

4 Eloy Alfaro fue líder de la Revolución Liberal y ocupó la presidencia ecuatoriana. Fue presidente de Ecuador en dos ocasiones, de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. Tuvo un papel central en las batallas de la Revolución Liberal y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años. Se le llamó como el *Viejo Luchador*. Fue derrocado en su segunda presidencia y exilado del país. En 1912 fue apresado y asesinado junto con sus generales en Quito (Ayala Mora, 2020).

Cordovez Chiriboga fundó en Quito la Compañía de Cines. En la ciudad de Quito se construyeron e inauguraron cuatro nuevas salas de proyección: Variedades, Popular, Puerta del Sol y Royal Edén⁵. En las nuevas salas de cine se buscaba atraer mayor cantidad de público, se idearon algunas estrategias dirigidas a mujeres y niños. Se organizaban sorteos de entradas para nuevas funciones, artículos y equipos para el hogar, golosinas para los niños y libras esterlinas.

Se inauguró la sala de proyección cinematográfica Cinema del Hotel des Etrangers, de la que como parte de sus servicios, ofrecía el de bar a quienes asistían a las funciones (Loaiza Ruiz & Gil, 2015). Se inauguraron en Guayaquil nuevas salas destinadas a la proyección cinematográfica: Edén, Olmedo, Parisiana e Ideal (Montoya Meneses, 2014).

La película *Juan José* (1918) fue una de las primeras películas sonoras producidas en Ecuador, dirigida por Carlos Valenti Soríe y Piccione. Estaba basada en la obra de teatro homónima del escritor español Joaquín Dicenta, que narra la historia de un obrero que se enamora de la esposa de su patrón. La película se estrenó el 18 de agosto de 1918 en el teatro Edén de Guayaquil, con gran éxito de público y crítica. Se considera una obra pionera del cine social y realista en Ecuador. La obra original se dividía en tres actos. La adaptación cinematográfica estaba filmada en 24 partes y su producción fue auspiciada por la fábrica Royal. Actuó en ella la compañía Delgado Caro Campos, protagonizada por el actor español Juan José Linares y fue actriz principal la ecuatoriana Julia Delgado Caro (Galarza Neira, 2010).

La década de los años 20 del siglo XX se realizaron las primeras películas nacionales con argumento, alrededor de 50 producciones entre documentales y ficciones, a esta década se la denomina como la «pequeña edad de oro» (Granda Noboa, 1995, p. 62). La «pequeña edad de oro» del cine ecuatoriano fue un periodo en el que se produjeron varias películas de ficción y documental, inspiradas en la realidad social y cultural del país. El principal exponente de este periodo fue Augusto San Miguel. Otras películas destacadas de esta época fueron *La agonía de las rosas* (1927), *La hija del sol* (1928) o *El secreto de la abuela* (1929), todas dirigidas por San Miguel. La mayoría de estas películas se han perdido o deteriorado con el tiempo, y solo quedan algunos fragmentos o fotografías.

.....

⁵ El teatro Variedades ha sido restaurado y funcionan hasta la actualidad como Teatro Variedades Ernesto Albán. Las edificaciones de los teatros Popular, Puerta del Sol y Royal-Edén aún existen, pero no han sido restaurados.

Sin embargo, su importancia histórica y cultural es innegable, ya que representan los primeros intentos de crear una narrativa cinematográfica propia y original en Ecuador.

La publicación periódica *Desde Hollywood* realizada por la agencia Associate Press, llegó a Ecuador en 1920. Esta publicación recogía información sobre cine y reseñas de las nuevas producciones, su circulación era periódica y se distribuía los domingos (Borja Villavicencio & Torres Meza, 2015). El incremento en las proyecciones cinematográficas y las nuevas salas inauguradas en Quito y Guayaquil, hizo que diario *El Telégrafo* incluyera una sección en la que se comentaban las películas proyectadas y se publicitaban las nuevas proyecciones (Granda Noboa, 1995).

La empresa cinematográfica *Ambos Mundos* produjo en 1921 *Gráficos del Ecuador*, esta producción estaba conformada por una serie de grabaciones realizadas en diferentes puntos geográficos de Ecuador. Las grabaciones se realizaron con apoyo del gobierno, se buscaba registrar eventos históricos y políticos para promocionar al país. La producción *Gráficos del Ecuador*, incluyó los films: *Las honras a Eloy Alfaro* y *Panorama general de Guayaquil a vuelo de pájaro* (Gómez Semanate, 2014).

Una de las primeras producciones ecuatorianas, que pretende ser algo más que un registro de imágenes, es un vacilante y adelantado documental «Las honras funerales del general Eloy Alfaro», producido por *Ambos Mundos* y *Rivas Films* que se estrenaría con gran impacto el 26 de diciembre de 1921, nueve años después del arrastre y quema del caudillo liberal en Quito. Ese film anuncia la vocación documentalista de nuestro cine.

(SERRANO, 2001, P. 32).

A diferencia de las producciones realizadas en Hollywood, el cine ecuatoriano apostaba por generar producción, un proceso que el cine estadounidense ya había superado, y en la década de los años 20 se proyectaba como un cine en expansión colocando sus películas en mercados y salas de cine internacionales (Granda Noboa, 1986). En un afán de expansión de la producción, los realizadores ecuatorianos se inclinaron hacia la realización de producciones de carácter institucional.

En 1925, Manuel Ocaña, fundó la productora Ocaña Film a la que denominó como la *Petit Paramount*. Ocaña fue un ciudadano español especializado en cine documental. Cuando se radicó en Guayaquil ya tenía una trayectoria reconocida como productor y realizador cinematográfico

en España y en Sudamérica (Loaiza Ruiz & Gil, 2015). En 1926 estrenó el documental *Olimpiadas de Riobamba* (1926) junto al *Match trágico de Tito Simón* (1926). Esta se convirtió en la primera cinta que registró competencias deportivas. En ella se filmó aproximadamente a 10.000 personas. Se grabó la entrada de las delegaciones y el público presente en el evento (Fonseca Duque, 2017). Ocaña Films, dio seguimiento a la gestión gubernamental de Isidro Ayora⁶. Las filmaciones realizadas por Ocaña Films tenían un carácter propagandístico y se buscaba informar sobre las obras del gobierno (Puig Peñalosa, 2021). Ocaña Films fue una empresa productora y distribuidora de cine en Ecuador. Ocaña Films produjo la primera película sonora rodada en Ecuador, *Se conocieron en Guayaquil* (1949). También produjo noticieros, documentales y películas de ficción. Ocaña Films fue una de las empresas más importantes del cine ecuatoriano, hasta su cierre en 1955.

El fortalecimiento que adquiere la cinematografía ecuatoriana durante la década de los años 20, hizo que las proyecciones se extendieran a otras ciudades de Ecuador. En la ciudad de Cuenca se firmaron los primeros documentales de carácter etnográfico e indigenista. Esas realizaciones fueron realizadas por el sacerdote salesiano Carlos Crespi, de nacionalidad italiana, que había realizado estudios de música e ingeniería hidráulica y tenía un doctorado en Ciencias Naturales (Loaiza Ruiz & Gil, 2015). Las grabaciones realizadas por Carlos Crespi fueron recabadas en sus viajes a la Amazonía, captaban la forma de vida y costumbres de las comunidades indígenas de la región. El material recopilado en Ecuador se proyectó en Turín, durante la exposición universal salesiana que se realizó en 1924 (Loaiza Ruiz & Gil, 2015).

Los primeros registros cinematográficos son realistas no sólo por las cualidades de las imágenes en sí, sino por la decisión de los primeros autores en registrar, por ejemplo, la aglomeración de los obreros a la salida de la fábrica (hermanos Lumière). Más allá de que esta situación se prestaba para demostrar la capacidad de la cámara para captar el movimiento, hay en estas escenas una conciencia laborista, una intencionalidad política velada, implícita.

(SERRANO, 2001: P. 44).

.....

⁶ Isidro Ayora fue un médico y político ecuatoriano, que fue presidente de la República entre 1926 y 1931, y alcalde de Quito en 1925. Se destacó por su labor de modernización de la administración pública, la educación, la salud y la economía del país.