

...mos por el hamp

estado...
gencia...
robos...
ches...
alican...
ia.

tes se lleva...
00 millones...
ometer un...
tia María,

nes atendían el local de ve...
hamburguesas ubicado en la...
29 y Augusto González. lle...
se el dinero que existía en c...
Los hampones se moviliz...
una camioneta marca Dat...
color rojo y sin placas. Una...
metido el robo, se dieron a...
con rumbo al suburbio de

Torturaron...
ecuatoria...

(Oficina...
a el C...
denas q...
paña por...
uerto de B...
o Vinicio Z...
upuesta golp...
areció.
in Cárdenas, vi...
emes, pero al lleg...
ción quienes le in...
entación en regla...
momentos de confu...

iros

Sin embargo, alguien habrí...
ora occiso portaba una gran...
o producto de la venta n...
al lo habrían seguido y a l...
en donde se realizaba la...
tado y, supuestamente por resis...
cantes le propinaron tres certeros balazos...
le quitaron la vida.
Tres horas después (6h00), varias personas que...
mitaban por el lugar se percataron de la pre...
cia del cuerpo del infortunado que no portaba...
ni centavo encima ni sus documentos perso...

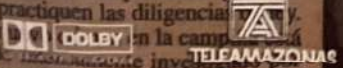
annunciada hija manifestó que su padre...
UNA PELICULA DE SEBASTIAN CORDERO • "RATAS, RATONES, RATEROS" • CARLOS VALENCIA • MARCO BUSTOS • MÚSICA: SERGIO SACOTO-ARIAS
SONIDO: MASAKAZU SHIRANE • EDICIÓN: SEBASTIAN CORDERO Y MATEO HERRERA (PRIMAL) • ARTE: ISABEL DAVALOS Y ANIMA COMUNICACIÓN VISUAL
FOTOGRAFÍA: MATTHEW JENSEN • PRODUCCIÓN: LISANDRA I. RIVERA • PRODUCCIÓN EJECUTIVA: ISABEL DAVALOS
GUION Y DIRECCIÓN: SEBASTIAN CORDERO
CON MÚSICA NUEVA DE: CRUKS EN KARMAK • EL RETORNO DE EXXON VALDEZ • HUGO IDROVO • PERROS CALLEJEROS • SAL Y MILETO • SOBREPESO • TANQUE
BANDA SONORA DISTRIBUIDA POR PSIQUEROS RECORDS

AGENCIA DE V...
Ambato, (R.E.C con...
Coincidentalmente...
tantes en que se realiza...
inaugural de la crea...
cía Judicial en Tr...
cuentos no id...
dras de d...
realiz...
pr...

MÁS LADRONES
Hay niños y adultos.
Son nuevos en el
hampa porque hasta
dan besos.

Salitre:

www.ratasratonesrateros.com

CONTENIDO:

10	Introducciones
11	USFQ
12	Sebastián Cordero
13	CNCine
15	Intenciones
16	Sinopsis
21	Personajes
22	Ángel
26	Salvador
30	El Marlon
32	Mayra
34	Carolina
36	J. C.
38	Matones
41	Abuela
43	Guión
172	Apuntes de guión
175	Rodaje
180	USFQ
182	<i>Juntos en el furor y en el espanto</i> (P.J. Mogrovejo)
186	<i>Recuerdos a vuelo de pájaro de un rodaje</i> (V. Cordero)
188	<i>Esc.90-a: Ángel arrastra al Flaco muerto</i> (R. Aguilar)
191	<i>Visión del Quito Feo</i> (R. Aguilar)
192	<i>Sebastián, un cordero que produce rateros</i> (P. Cuví)
197	Fotografía
205	Arte
208	Edición
210	Sonido
212	Música
214	Gráfica
219	Estreno, críticas, prensa
220	Festivales
224	Premios / Reconocimientos
226	<i>Mi Ecuador privado</i> (A. Fuguet)
228	<i>Neorrealismo posmoderno</i> (J.L. Serrano)
230	<i>Ratas, Ratones, Rateros</i> (L. García Tsao)
232	<i>La Estrategia del estreno de RRR</i> (R. Spotorno)
234	<i>Ratas de un país escindido</i> (M. Baez Meza)
236	<i>Ratas, Ratones, Rateros</i> (J. Ruffinelli)
237	<i>Un muerto bajo la cama</i> (P. Cuví)
238	Prensa
248	<i>Ratas, Ratones, Rateros y el país de Jamil Mahuad</i> (I. Dávalos)
250	<i>Apoyos y aportes</i> (I. Dávalos)
251	<i>La Generación Ratas</i> (P.J. Mogrovejo)
252	Créditos

Ratas de un país escindido

Marcelo Báez Meza

RATAS, RATONES, RATEROS (1999), de Sebastián Cordero, logra con su ópera prima insertar a su país en el panorama internacional. Sus premios¹ han logrado que el cine ecuatoriano trascienda con este título que incluso se ha podido apreciar en Cinemax, canal de televisión por cable, en uno de sus ciclos de cine latinoamericano.

San Sebastián

Cordero estudió en la University of Southern California. Inicialmente estaba bastante receloso de estudiar en Los Ángeles, por un normal prejuicio hacia el cine estadounidense en general. Le parecía absurdo aprender sobre el arte de contar historias en un país donde escasean los guiones sólidos. En realidad, se equivocó, ya que tuvo profesores de un gran rigor como Abraham Polonsky², un director judío-ruso, proscrito por comunista en la época macarthista, leyenda viviente para cualquier experto en guionismo, director de clásicos como *Force of Evil* (1948) o el western *Tell Them Willy Boy Is Here* (1969). Pese a la inspiración de este tipo de profesores, y pese a haber ganado el Premio Sundance al mejor guión inédito por *Crónicas*³, su actitud antihollywoodense es poco conocida. «Vivir en Los Ángeles», dijo en una entrevista⁴, «no fue del todo agradable. Es una ciudad bastante superficial, es como un purgatorio del cine, donde todos esperan y esperan, hasta que en algún momento pueden entrar a un cielo no muy real; pero me enseñó mucho de mí mismo, y me motivó a regresar al Ecuador para hacer cine, algo que no estaba en mis planes, puesto que más bien tenía proyectos en EE.UU.»

¿Un cine rezagado?

El hecho de que RATAS, RATONES, RATEROS haya obtenido reconocimientos internacionales parece afortunadamente contradecir una teoría de Fernando Tinajero. Él escribe, en un lúcido ensayo⁵, que el Ecuador nunca alcanzará al resto del mundo en el ámbito cultural. Hace una interesante

trasposición de la aporía de Aquiles y la tortuga a nuestra situación. Para Tinajero, el Ecuador nunca alcanzará al resto del mundo porque, mientras las sociedades avanzadas hayan logrado alcanzar nuevos estadios, a nosotros siempre nos costará nivelarlos. Cuando nos pongamos al día, las potencias ya habrán alcanzado un estadio más avanzado. Es el gran *affaire* de la distancia entre Aquiles y la tortuga.

Esto nos lleva a la siguiente interrogante: ¿Nos hemos quedado rezagados en el ámbito cinematográfico? Si analizamos RATAS, RATONES, RATEROS, vemos que este filme tiene poco que envidiar a otras cinematografías más evolucionadas, y con una gran tradición, como la norteamericana y la europea.

Disecionando Ratas...

Con Cordero estamos ante un artista que sabe que el cine es un medio esencialmente visual y que lo más importante es contar una historia, desovillarla, explorarla a través de imágenes poderosas. En oposición al cine de ideas (de autor, dirían los que aún viven en los sesenta) está el de Cordero: acción trepidante (ver nada más la primera secuencia en la que se desarrolla una persecución en el cementerio de Guayaquil), personajes inteligentemente delineados, intriga sólida, movimiento casi constante para no caer en el estatismo, una dinámica de la imagen al cabo y al fin (no al fin y al cabo).

Una lección bien asimilada del cine independiente se trasluce en el conjunto: se filma con lo que hay (Guayaquil y Quito, las dos ciudades más importantes del Ecuador, son protagónicas) y en cada secuencia se nos recuerda que sí se puede trabajar con un presupuesto muy bajo, sin el derroche de locaciones exóticas o actores extranjeros. Esto coloca a RATAS, RATONES, RATEROS muy por encima de cualquier anterior intento de hacer cine en el Ecuador.

Sebastián Cordero no esconde sus influencias: el Buñuel, de *Los Olvidados*, Mira Nair y su *Salaam Bombay*, Scorsese

y *Mean Streets*; *La Haine*, de Matthiew Kassovitz; y *Kids*, de Larry Clark. Un referente más cercano, citado en el filme, es el programa televisivo que transmitía una cadena local llamado *Ni en vivo, ni en directo* (dirigido en su primera etapa por Galo Recalde) en el que dos personajes (uno serrano y otro costeño) desmenuzaban en clave de humor aquello que se puede llamar (perdón por lo manido que va a sonar) la realidad nacional.

A costa de A la Costa

Buscando parangones en la literatura ecuatoriana, el más claro antecedente de RATAS... se llama *A la Costa* (1904), de Luis A. Martínez (1869-1909). En esta novela, los protagonistas se llaman Luciano y Salvador (amigos), en la película se llaman Ángel y Salvador (primos). Al igual que el Ángel de Cordero, el Luciano de Martínez es un sensualista, un costeño extrovertido y arrojado; Salvador, en cambio, es el estereotipo del serrano reprimido e introvertido, que al igual que su homónimo sufre de una grave enfermedad. En el caso del Salvador literario es la polineuritis malaria, en el caso del personaje cinematográfico es la epilepsia. El tema del viaje también está presente en ambos textos. El filme parece a ratos una *road movie*⁶, ya que los personajes van de la Costa a la Sierra y viceversa. El viaje narrado por Martínez es solamente de una vía como bien lo dice el título de la novela. Otro punto en común entre ambas obras es la quimera de oro que constituye el viaje al extranjero. Mientras Luciano planifica un viaje a Europa, el Ángel de Cordero deposita en EE.UU. (la Yoni, le dice él) todas sus esperanzas. En tal caso, ambos textos son la constatación de una nación dividida en dos, bipolarizada. Esta coincidencia entre ambas obras da cuenta del fracaso del proyecto de nación, proyecto que empezó precisamente en la época en la que Martínez concibió su novela (fines del siglo XIX, en plena revolución alfarista) y que encuentra su punto más álgido en el año en que se estrena RATAS... 1999 es el año de la dolarización,

proyecto que fuerza al país a entrar a la globalización. De allí que la quimera de EEUU en el caso de Ángel, y de la Europa a la que ansía llegar Luciano, sea un indicio de ese necesario proceso migratorio de entre siglos. La revolución liberal en el contexto de Martínez y el neoliberalismo en el caso del filme de Cordero. Los dos proyectos, tanto económicos como políticos, desembocarán en un desencanto que es el elemento subyacente en ambos textos.

Personajes de un país escindido

El libro *Ecuador: identidad y esquizofrenia*⁷ plantea muy bien este asunto de la identidad esquizoide. Su autor, Miguel Donoso Pareja, plantea que el nuestro «es un país esquizofrénico, partido, escindido mental y emocionalmente. Este concepto nos remite a la personalidad fragmentada de un individuo que, a causa de esta disfunción, puede llegar a la locura absoluta». Por lo tanto, tenemos que Ángel y Salvador, los dos personajes del filme *RATAS, RATONES, RATEROS*, son uno solo, representan al ecuatoriano escindido, a ese ser que es una mixtura entre el costeño y el serrano, y todo el catálogo de estereotipos que pueden concentrarse entre

ambos. La insania, la locura absoluta, son siempre estados que los personajes de *RATAS, RATONES, RATEROS* andan bordeando. Son dos individuos marginales que no pueden dominar sus actos y terminan cediendo ante sus impulsos primarios. En otras palabras, son dos delincuentes de poca monta que nunca llegan a ningún acto trascendental. Ambos son una oda al fracaso, a la no-concreción. El final de la película nos introduce en ese desencanto al que nos somete la realidad posmoderna: Ángel, el delincuente interpretado por un irrepitible Carlos Valencia, huye con un ínfimo botín sin que nadie lo persiga. Es un falso triunfo. Este ángel caído huye hacia el mismo infierno de siempre: el vivir fuera de lo establecido irrespetando las reglas.

Finalmente, sólo queda por decir que Sebastián Cordero es un cineasta que ha realizado un gran aporte a la construcción de una identidad cinematográfica ecuatoriana. Su ópera prima así lo demuestra. Él nos da esperanza de un cine ecuatoriano para rato, ratas, ratones y rateros.

Tomado de *El Gabinete de Dr. Cineman* (Quito, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas-LIBRESA, 2006)

¹ Entre los tantos premios conseguidos, sólo mencionaremos dos: el de Carlos Valencia, quien ganó el premio a la mejor interpretación masculina en Huelva, y el del Festival de La Habana a la mejor edición.

² New York, 1910-Los Ángeles, 1999. Su carrera fue exigua. En ocasiones tuvo que recurrir a un nombre ficticio para firmar sus guiones debido a la caza de brujas. Entre sus títulos más conocidos están *Avalanche Express* (1979) y *Monsignor* (1982) como guionista. *Force of Evil* (1948) y *Edipo Rey* (1957) son dos de sus filmes como director.

³ Premio al mejor filme en el Festival Internacional de Guadalajara, a más de las preseas al mejor director y al mejor actor principal (Damián Alcázar). En 2004, ganó la mención especial Horizontes a la mejor interpretación masculina en el Festival de San Sebastián.

⁴ Suplemento cultural *Semana* N.º 286 (domingo 23 de enero de 2000) de *Diario Expreso*. La entrevista fue firmada por Marcelo Báez.

⁵ Estudio introductorio de *Arte y cultura. Ecuador: 1830-1980* (Corporación Editora Nacional, Quito, 1980). Varios autores. El estudio de Tinajero se titula «Águiles y la tortuga: Contribución al estudio de nuestra historia nacional».

⁶ Película cuya acción transcurre en una carretera y cuyo leitmotiv es el viaje. Un asunto adicional: el parangón entre *RATAS...* y *A la Costa* no es nuevo. Ya aparece en *Lecturas prohibidas de la literatura ecuatoriana* (Centro de Publicaciones de la Universidad Católica de Guayaquil, 2002) de Fernando Itúrburu.

⁷ Editorial Eskeletra, Quito, 1999.

Marco Bustos y Cristina Dávila (ID)