

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR – UNIB.E

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Trabajo de titulación para obtener el título de Ingeniería en
Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales

Título:

Elaboración de un cortometraje de cine-ensayo
basado en las obras literarias de El Cosmopolita de Juan Montalvo.

Autora:

Francis Katherine Torres Rivera

Director:

Mtr. Germán López

Quito, Ecuador

Febrero, 2018.

CARTA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Germán Andrés López Gavilánez, por medio de la presente certifico que, he dirigido el estudio denominado “*Elaboración de un cortometraje de cine-ensayo basado en las obras literarias de El Cosmopolita de Juan Montalvo*”, desarrollado por Francis Katherine Torres Rivera y que dicho estudio cumple los requerimientos de fondo y de forma con los reglamentos pertinentes de la Universidad Iberoamericana del Ecuador respecto a Titulación, por lo que apruebo su presentación y empastado final.

Mtr. German López

Docente Escuela Producción en Artes Audiovisuales

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO

Los criterios emitidos en el presente Trabajo de “*Elaboración de un cortometraje de cine-ensayo basado en las obras literarias de El Cosmopolita de Juan Montalvo*”, así como también los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuestas son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora del presente documento.

Autorizo a la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E) para que haga de este un documento disponible para su lectura o lo publique total o parcialmente, de considerarlo pertinente, según las normas y regulaciones de la Institución, citando la fuente.

Francis Katherine Torres Rivera

Quito, Febrero 2018

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo de titulación se ha llevado a cabo desde el 2016, a lo largo de ese camino, algunas personas han sido parte importantísima de ese desarrollo, cada uno de ellos me ha empujado a seguir la búsqueda continua de la verdad, a yuxtaponer las realidades que percibo con la mía y formar nuevas concepciones.

Si alguien debería llevarse el crédito de este trabajo debería ser mi madre Martha Rivera, ella me regresaba al camino todas las noches que el tema me desbordaba.

Hablar de violencia de género es hablar de cosas tristes, agradezco a las 18.800 mujeres que cito en mi investigación y a las cinco mujeres que entrevisté en mi ensayo audiovisual, yo junto a todas ustedes he sufrido en carne propia la violencia de género en todas sus manifestaciones, agradezco que no se hayan callado, agradezco que aunque el tema “ya pasó de moda” sigamos aquí, insistiendo.

Agradezco a mis maestros, sin ellos nada de esto sería una realidad, se mantendría en mi materia gris, sin forma y sin sentido, gracias Ismael Pazmiño, Germán López, estimada Alicia Elizundia.

Francis Torres Rivera

DEDICATORIA

En el último periodo de la investigación, cuando era necesario las críticas y los apoyos para no abandonar tan largo trabajo, apareció y se quedó a mi lado uno de los hombres más feministas que he conocido, con el cual hablar de los temas de educación, machismo e igualdad era como tratarlo con otra mujer, una comprensión profunda y un apoyo constante.

Dedico este trabajo de titulación a quien en vida fue la promesa de un gran amor, un gran ser humano que cambió mi forma tan tajante de ver la vida, de comprender que no todos somos iguales y que debemos respetarnos, más a los que amamos.

Para mi amado Camilo A. Suarez-Bango Loor, que ahora ha regresado al infinito universo del que todos somos parte, regresó al planeta del que alguna vez se cayó por ser un travieso e ir más allá.

Ya nos volveremos a ver y seremos moléculas flotando juntas a través del tiempo.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	3
1.3 OBJETIVOS.....	5
1.3.1. Objetivo general.....	5
1.3.2 Objetivos específicos.....	6
2. MARCO TEÓRICO.....	6
2.1 EL ENSAYO LITERARIO.....	7
2.1.1 Características básicas del ensayo literario.....	9
2.1.2 Ensayistas de Hispanoamérica.....	11
2.2 EL CINE ENSAYO.....	13
2.2.1 Nacimiento del ensayo audiovisual.....	16
2.2.2 Características del cine ensayo.....	23
2.2.3 Conceptualización del cine ensayo.....	27
2.3 DE LA LITERATURA AL CINE.....	30
2.3.1 Similitudes entre el Ensayo Literario y el Ensayo Audiovisual.....	33
2.3.2 Gradaciones de adaptación de una obra literaria a una obra audiovisual.....	34
2.4 LA MUJER: EDUCACIÓN Y VIOLENCIA.....	35
2.4.1 La Mujer según El Cosmopolita.....	38
2.4.2 Violencia de Género en el Ecuador.....	41
2.4.3 Análisis de los Resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres.....	49
2.4.3 El Estudio Vs. La Violencia.....	52
3. METODOLOGÍA EMPLEADA.....	55
3.1 Tipo de investigación.....	55
3.2 Herramientas de investigación.....	56
3.3 Fases del Proyecto.....	57
3.3.1 Determinar el tema para la adaptación.....	58
3.3.2 Determinar el grado de adaptación.....	58
3.3.3 Determinar los puntos más relevantes para la adaptación.....	59
3.3.4 Selección de las fuentes.....	59
3.3.5 Recolección (producción) de material audiovisual.....	60
3.3.6 Montaje y Posproducción.....	60

3.3.7 Evaluación Cualitativa	61
4. RESULTADOS E INTEPRETACIÓN	61
4.3 Obra Final	62
4.3.1 Idea Original	62
4.3.2. Nombre de la Obra	62
4.3.3 Tema	63
4.3.4 Concepto	63
4.3.5 Sinopsis	63
4.3.6 Preproducción	64
4.3.7 Producción	65
4.3.8 Posproducción.....	65
4.3.9 Evaluación Cualitativa	69
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	71
5.1 Conclusiones	71
5.2 Recomendaciones	73
6. GLOSARIO.....	74
7. BIBLIOGRAFÍA.....	76
7.1 Bibliografía Impresa	76
7.2 Bibliografía Virtual	79
7.3 Referencia de Entrevistas	82

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1 Proporción de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por parte de cualquier persona. Fuente: INEC, 2011.	37
Cuadro No. 2 Porcentaje de mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja, por nivel educativo. Fuente: INEC, 2011.	50
Cuadro No. 3 Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja por tipo de agresión y escolaridad. Fuente: INEC, 2011.	50

ÍNDICE DE ANEXOS

1. Fichas Nematécnicas para Análisis del ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo ...	X
2. Entrevista en profundidad a mujeres de diferentes niveles de instrucción	XIII
3. INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (2011).....	XIV
4. Resultados de las evaluaciones cualitativas.....	XVII
4.1 Resultado primera evaluación cualitativa	XVII
4.2 Resultado segunda evaluación cualitativa.....	XVIII

RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar ¿cuáles son las bases teórico prácticas para elaborar un ensayo documental a partir de las obras literarias de El Cosmopolita de Juan Montalvo? Para lo cual su marco teórico estudia al ensayo desde el ámbito literario hasta el audiovisual y sus similitudes.

A partir de la bibliografía se planteará una metodología para realizar un ensayo audiovisual inspirada en la obra *La Mujer* de Juan Montalvo. En el ensayo Montalvo afirma qué: para que un pueblo se desarrolle, todas sus fuerzas productivas deben estar activas, siendo estas: el hombre y la mujer. Cita a Pedro el Grande en Rusia, país en dónde antes de su mandato, las mujeres eran tratadas como animales, para lo cual se instauraron leyes que le “enseñaron a la mujer a hacerse respetar y amar por el hombre” (Montalvo, 1867).

En la actualidad en el Ecuador la mujer tiene acceso a estudios y goza de los mismos derechos legales que el hombre. Aun así, existe un malestar reflejado en el imaginario colectivo incapaz de aceptar o entender la igualdad. Característica que se evidencia en el alto nivel de violencia que el sexo opuesto ejerce sobre la mujer, según las estadísticas analizadas por Gloria Camacho en el 2010 en las encuestas realizadas a 18.800 mujeres a nivel nacional sobre violencia de género, determinaron que en todos los niveles sociales, étnicos, regionales y demás, se demuestra que la mujer sufre de violencia por su pareja; el único índice que varía en forma positiva en la disminución de esta es: la educación, es decir, a más años de estudio de la mujer menos propensa es a la violencia.

La columna vertebral del ensayo, estará compuesta por un estudio fenomenológico de las mujeres ante la violencia; aplicando las características narrativas del ensayo literario y usando los recursos técnicos del ensayo audiovisual.

Se recomienda aplicar este tipo de estudios cualitativos para entender a profundidad fenómenos sociales. Las experiencias de estas mujeres han ayudado a otras a defenderse ante el maltrato, sin violencia. El ensayo audiovisual pretende motivar a las mujeres a estudiar una especialización.

Se concluye se deben realizar más de éste tipo de cine, ya que la adaptación no es necesariamente lineal ni fiel, el cine es una herramienta de interpretación de la realidad, presentándose de diferentes maneras.

Palabras clave: ensayo audiovisual, documental, adaptación literaria, educación, mujer, violencia de género.

1. INTRODUCCIÓN

En la modernidad, la vida se ha vuelto mucho más rápida, el tiempo se diluye (Bauman, 2000). Nuestros recuerdos son cada vez son más cercanos y 10 años es lo mismo que una vida. Entre tantas prisas, el cine parece ser el único lugar dónde es posible apreciar cada segundo. Tal como dice Jesús María Llave Cuevas (2009) “el cine es un instrumento de interpretación de la vida del ser humano”, y continua su discurso argumentando que sería interesante, analizar con el lenguaje cinematográfico cada una de las etapas por las que hemos atravesado. Por lo cual, resulta inquietante analizar ciertos fenómenos sociales utilizando el ensayo audiovisual como instrumento de recopilación de información, y retratar los fenómenos de los últimos años, desde la perspectiva del cine ensayo.

La presente investigación quiere elaborar un cortometraje de cine-ensayo basado en la obra literaria *La Mujer en El Cosmopolita* de Juan Montalvo. Para ello se nutrirá de una base teórica que explique cada una de las variables que se van a tratar, como lo es el ensayo escrito y el ensayo fílmico, para luego encontrar sus similitudes y a partir de estas adaptar el género al cine.

En *La Mujer* Montalvo narra su admiración por la mujer, alaba sus consejos y la invita a ilustrarse junto al hombre. Conceptos que en esos momentos eran inconcebibles. La investigación busca reconstruir un mensaje literario en un mensaje audiovisual, manteniendo la categoría *ensayo* en la transformación.

De esa forma, tal como sugiere Llave Cuevas, el cine vuelve a interpretar la vida, en este caso, la vida de las mujeres y como la instrucción formal ha transformado sus vidas, aportando a la lucha por la equidad de género. En la actualidad la violencia sigue presente, así lo afirman las más de 18.800 mujeres encuestadas en todo el Ecuador (Camacho, 2014). La educación es el único índice que disminuye esta realidad. Motivo por el cual el tema principal de la obra audiovisual que construye la investigación, se centra en conocer la reacción de las mujeres (con diferentes niveles de instrucción) ante la violencia, usando el registro de video y sonido como instrumentos, y el género ensayo como herramienta de búsqueda de contenidos, para finalmente crear una obra de tipo ensayo documental (García, 2006).

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 07 de Agosto de 1867 Juan Montalvo publicó en El Cosmopolita el ensayo *La Mujer*, donde se atribuía a las mujeres dones e inteligencias no reconocidos hasta la fecha, en territorio ecuatoriano y que argumentaba que las mujeres eran iguales a los hombres en capacidades, por lo cual debían ser instruidas y así fortalecer a la nación. Hace 150 años las mujeres no podían estudiar en Ecuador, apenas hace un siglo las mujeres han podido acceder al conocimiento, logrando cierta igualdad ante los hombres no del todo superada, tal como lo indican los índices de violencia de género aún alarmantes en pleno siglo XXI, donde más de la mitad de las mujeres ecuatorianas ha sufrido algún tipo de violencia por parte del sexo opuesto (Camacho, 2014).

Camacho analiza los índices de la encuesta nacional que se realizó en el Censo Poblacional del 2010, con una muestra de 18.800 mujeres en todo el Ecuador, acerca de la violencia de género. La investigadora analiza diferentes puntos de vista alrededor del mismo problema y sus diferentes manifestaciones como violencia física, psicológica, sexual y patrimonial en ella se evidencian como la mujer sigue sometida bajo la violencia en todos los niveles de etnicidad, en todas las regiones del país y en todos los niveles socioeconómicos. El índice que decrece ante la violencia es el nivel de estudios que la mujer posee. Mientras más años de estudio menos propensa es a la violencia, lo cual no la exenta del todo, pues el entorno es de por sí violento.

En el último siglo acontecen grandes cambios como el hecho de que la mujer sea reconocida con iguales derechos al hombre ante gran parte del mundo, puede votar, estudiar y trabajar siendo libre de elegir si quiere o no hacerlo. Montalvo ya lo había predicado al reconocer las facultades de la inteligencia femenina, es así como nos planteamos como pregunta científica ¿cuáles son las bases teórico prácticas para elaborar un ensayo documental a partir del ensayo literario *La Mujer* de Juan Montalvo?

1.2 JUSTIFICACIÓN

El análisis de Camacho (2014) explica que “a menor incidencia de violencia, entre las mujeres con mayor escolaridad, indica que alcanzar un mejor nivel educativo posibilita el desarrollo de procesos de autonomía y empoderamiento femenino,

condiciones que contribuirían a disuadir las actitudes agresivas de su pareja”. Motivo por el cual resulta interesante profundizar en el tema con la cámara y conocer a través de ella a las mujeres reflejadas en las estadísticas.

El proyecto se apoya en el mismo género que usó Montalvo para exponer el tema, pues se busca tener un resultado con dos características fundamentales del ensayo como explica Luis Sánchez (1967) es el lugar donde se “dan cita la belleza y la profundidad. Resume en pocas y brillantes páginas los más arduos temas” entendiendo, que el concepto aplica tanto al video como al papel, podemos afirmar que el ensayo audiovisual, resume en pocos y brillantes minutos los más arduos temas de manera profunda y reflexiva.

Al ser una investigación que busca conocer como las experiencias de las mujeres han cambiado gracias a su educación, el cine ensayo colabora con este propósito pues el género busca hacer reflexiones acerca de temas que conmuevan al realizador audiovisual (Machado, 2010). Tal como sucede en este proyecto, valiéndose de los recursos que el género permite para transmitir un pensamiento colectivo implícito en la dinámica social reflejada en el cine.

Para entender mejor el ensayo se indagará tanto en la forma escrita como en la audiovisual, se presentará a Montalvo y su ensayo sobre La Mujer como punto de partida ante la idea del estudio femenino 150 años atrás. Dentro de los ensayos de Montalvo es de particular atención la tesis que maneja acerca del papel de la mujer en la sociedad, sostiene que la mujer representa la mitad de la población y ejemplifica al estado como un cuerpo, siendo el hombre un brazo y la mujer el

otro, capaces juntos de nutrir y compartir la nación que habitan, el ensayista ambateño llama a la mujer a “tomar su lugar” (Montalvo, 1867). En torno a esta reflexión la obra *La Cosmopolita* forma su columna vertebral para comprender como el estudio ayuda al reconocimiento de la igualdad de derechos.

El proyecto de investigación quiere denotar la relevancia social sobre como la educación que actualmente reciben las mujeres ha cambiado su perspectiva ante la violencia, ante el acelerado mundo en el que vivimos. Es necesario reflexionar sobre temas que se encuentran en pleno apogeo, la educación ya no discrimina a la mujer, pero aún se mantiene los cánones del patriarcado. Es interesante conocer como las mujeres se sienten ante la educación que reciben, como esa educación les ha permitido generar escudos ante la violencia, conocer a las mujeres que han podido superar la violencia de forma inteligente y presentarlo en un recurso audiovisual para que otras mujeres puedan aprender de sus iguales y de alguna manera superar sus propias cadenas.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Elaboración de un ensayo documental inspirado en la obra *La Mujer*, publicado en *El Cosmopolita* de Juan Montalvo.

1.3.2 Objetivos específicos

- ❖ Argumentar las bases teóricas del ensayo literario y el ensayo audiovisual, así como las similitudes que existen entre ambas expresiones artísticas.
- ❖ Analizar la visión de Juan Montalvo en su ensayo titulado *La mujer*, para cimentar las bases creativas, metodológicas y tecnológicas para el ensayo audiovisual de *La Cosmopolita*.
- ❖ Producir un cortometraje de género cine ensayo, entorno a la mujer y su reacción ante la violencia según su nivel de instrucción.

2. MARCO TEÓRICO

La presente investigación brinda las bases teórico prácticas para la elaboración de un cine ensayo a partir de un ensayo literario. Para entender mejor el proceso, se realizará un ejemplo del método. En este caso específico se adaptará el ensayo literario del ecuatoriano Juan Montalvo titulado *La Mujer* publicado en *El Cosmopolita* de 1867 en Ecuador.

El marco teórico se compone de la investigación planteada para el proyecto audiovisual; segmentada de la siguiente manera: se indagará en el género ensayo partiendo desde la literatura, se citara ensayistas hispanoamericanos para reforzar las vertientes de las que bebe la investigación, siendo el ensayo en español y la identidad hispanoamericana su particularidad.

A partir de esta base, se analizará el cine ensayo desde una perspectiva global, ya que su efervescencia tiene pocos ejemplos en todo el globo, siendo universales y aplicables al ejemplo; de esta manera se aportará las bases técnicas de la cinematografía al proceso de adaptación, mientras que el ángulo literario aportará al fondo de la obra.

Se correlacionará la literatura con el cine, encontrando en sus similitudes, el camino hacia la adaptación. Se determinará el grado de adaptación del ensayo literario al audiovisual según la bibliografía citada.

Siguiendo las reflexiones de Roger Manvel (1964) acerca de que “El nuevo cine debe dejar de ser un entretenimiento” y continúa diciendo que, “debe servir a la gente como un maestro” se da paso al tema central de la obra audiovisual que se compondrá, titulada *La Cosmopolita*, la cual expone como el alto nivel de instrucción escolar ayuda a decrecer los índices de violencia de género en el Ecuador.

2.1 EL ENSAYO LITERARIO

La literatura “(...) es el arte de expresar la belleza por medio de la palabra” (Sanchez, 1967) se entiende la belleza como la verdad. Proveyendo la literatura de la capacidad de codificar un pensamiento en una expresión que se escribe por sí misma, se reinterpreta, y adquiere una nueva interpretación. Recordando a Charles Bukowsky (1994), “un artista es el que dice una cosa complicada de un

modo simple". Las palabras en la obra literaria son las simplificaciones de un pensamiento complejo que aqueja al escritor.

Se puede dividir a la literatura según diferentes perspectivas, desde géneros, tonalidades, finalidades. En este caso se la dividirá en verso y prosa, según la forma de escribir, con o sin ritmo. Siendo la prosa asociada a textos de carácter más técnico y el verso a la poesía. La necesidad de segmentación permite tener "(...) una tentativa orientación." Aunque Sánchez (1967) advierte que no hay ningún género ni subgénero puro "todos se entremezclan, con predominio de uno, sin claudicación, o entrega total de ninguno."

El primer indicio en la historia del ensayo se encuentra en el castillo de Michel de Montaigne cerca del año 1580, cuándo se pregunta ¿Qué soy yo? Así nace el ensayo, bajo una pregunta filosófica. Montaigne es el primero en introducir el "yo" en su obra, dedicando especial atención a las concepciones mentales del artista frente a la vida. "Los autores se comunican con el mundo en extrañas y peculiares formas; yo, soy el primero en hacerlo con todo mi ser, como Michael de Montaigne, no como gramático o como poeta, o como jurisconsulto" (Gómez-Martínez, 1992). En el ensayo la personificación del yo adquiere un grado importante.

Francis Bacon completa el discurso de Montaigne asegurando que el ensayo se basa en abstracciones y no tanto en vivencias o percepciones. Plantea que la forma reflexiva y la actitud reflexiva, ya existían antes del género que Montaigne dijo crear (Gil-Albarellos, s/f).

Según la Real Academia Española (2016) el ensayo es un “escrito en prosa, en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales”, mientras Sánchez (1967) sostiene que “es la forma más alta de la crítica moderna. Constituye un género literario especial. En él se dan cita la belleza y la profundidad.

Sánchez se pregunta ¿si el artista sé es superior o se cree superior? Al retratar solo su punto de vista. Para la presente investigación el ensayo es un género cargado de las abstracciones que realiza la ensayista frente al tema. Se determina que todo ensayo debe tener una firma muy definida del pensamiento del autor. Traspasa la visión documental ya que no es solo la perspectiva del artista si no la ventana misma hacia su alma.

Es así como se concluye como primer paso hacia la adaptación, que para la creación de una obra ensayística sea literaria o audiovisual es necesaria la total entrega al pensamiento del autor del proyecto, como guía para la realización de la obra audiovisual final.

2.1.1 Características básicas del ensayo literario

El lazo que conecta a todos los ensayos es la presencia casi omnipresente del pensamiento del autor. Presenta sus ideas en estado aún de maduración, siendo una versión inacabada de un pensamiento que se construye junto al receptor.

Llevando un estricto control en la cadencia para presentar las ideas, busca que las palabras adornen cada pensamiento, escogiendo las notas de una obra musical, añade ritmo al pensamiento, “lo que sucede es que mientras para el científico lo estético es accidental, para el ensayista es esencial.” (Gómez y Martínez, 2012).

¿Qué es lo que hace tan particular al ensayo? Montaigne afirma que carece de una regla, de una jerga popular, un proceder o una definición; dotándolo así de un “formidable grito de libertad y madurez” (Gómez y Martínez, 2012). Marcar un estilo propio a partir de la individualidad del ser humano.

Otros autores afirman que “en el ensayo no existe regla”, y esta será la única “regla” que lo atará a una libertad ensordecedora; permitiendo también que el fondo se transforme mientras se narra: “La forma del ensayo es orgánica, no mecánica” (Gil-Albarellos, S/F). Se asocia lo orgánico con lo vivo, con lo natural. La vida en su estado natural está en perpetua transformación, adaptándose al medio. El ensayo busca perfeccionarse a sí mismo, ya que nace de lo orgánico.

El ensayo es por naturaleza el género de la crítica y la argumentación desde una perspectiva individual, hace una cala profunda sobre un tema que no pretende agotarse, exponiendo en primer plano las reflexiones del ensayista. Se investiga un tema y se propone un resultado de dicha actividad.

Elena Arenas Cruz (1997) describe ciertos puntos que diferencian al ensayo literario, refiriéndose al método expositivo, su objeto y finalidad.

- ❖ El ensayista no maneja una bibliografía específica porque no busca un fin científico. Su base son sus lecturas personales y su propia biblioteca. Por ello el ensayo carece de notas que busquen erudición.
- ❖ El lenguaje del ensayo no es especializado, su léxico no es técnico porque es la lengua utilizada por el ensayista. En correlación con este hecho está la cuestión temática: el ensayo es abierto temáticamente, aunque se hayan excluido todos aquellos temas que no puedan ser comprendidos por el lector culto normal.
- ❖ El ensayista tiende a reflexionar acerca de lo particular, aunque derive luego a lo universal o general.
- ❖ El ensayo, aunque posee una armazón lógica-argumentativa, no se basa en verdades necesarias, sino en opiniones verosímiles. Aparecen en el ensayo pruebas argumentativas derivadas de las vivencias personales del escritor. Su composición se desarrolla experimentando, cuestionando sus principios observándolos desde diversas perspectivas.
- ❖ El ensayista, vinculado a lo opinable, sabe que su posición argumentativa no es la única ni la definitiva. Por ello concede al lector idéntica libertad de pensamiento e idéntica subjetividad para opinar.

Por último, la autora (Gil-Albarellos, s/f) explica que el ensayo se encuentra ante tres frentes, la filosofía como especulación intelectual, la crítica como actividad que indaga y pregona posturas intelectuales ajenas y, la ciencia entendida como expresión de certezas generales conseguidas mediante la investigación.

Tomando en cuenta a los autores citados, el ensayo es un género reflexivo que expresa la individualidad del artista a través de su obra, manteniendo la personalidad del autor mientras analiza un tema profundamente.

2.1.2 Ensayistas de Hispanoamérica

Según Mauricio Echeverry (s/f) el ensayo es el género latinoamericano por excelencia ya que “es en sí mismo una prueba, un esbozo, un proyecto inacabado”. La historia de América se ve reflejada en los proyectos inacabados, desde la conquista española el destino del continente fue interrumpido, así como

el régimen español fue interrumpido por el de los criollos, la Gran Colombia interrumpida por intereses propios, los liberales interrumpidos por los conservadores y viceversa. El ensayo por excelencia ha acompañado a construir nuestra historia, a recordar quienes son y cuál es el deber del latinoamericano.

En Latinoamérica en los siglos XIX y XX se hace evidente la relación entre política, historia, pensamiento y arte. Nuestros políticos escriben novelas (Domingo Faustino Sarmiento), nuestros poetas lideran revoluciones (José Martí), nuestros críticos e historiadores hacen historia (Alfonso Reyes y Germán Arciniegas) y nuestros pensadores y periodistas construyen la identidad de sus pueblos en lugar de interpretarla (José Carlos Mariátegui y José Vasconcelos) (Echeverrey, s/f).

Desde que los criollos se dieron cuenta que no eran españoles, que no gozaban de los mismos privilegios que sus ancestros, comprendieron que era necesario adquirir una posición autónoma que les permita crecer y ser libres de decidir como manejar su futuro, sin tener que pedir permiso a la corona. Desde ese momento se teje la idea de que Latinoamérica ya no era más colonia española, sus habitantes habían madurado y querían independizarse de la madrastra, como diría el mismo Simón Bolívar en La Carta de Jamaica. Aquella obra sería uno de los primeros ensayos escritos con pensamiento tropical. Podemos citar también a “Las repúblicas hispanoamericanas: Autonomía cultural” de Andrés Bello; “Argirópolis” de Faustino Domingo Sarmiento; “Nuestra América” de José Martí; “Horas de lucha” de Manuel González Prada, entre otros (Echeverrey, s/f).

¿Se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado, se lance a la esfera de la libertad, sin que, como a Ícaro, se le deshagan las alas y recaiga en el abismo? Tal prodigio es inconcebible, nunca visto. Por consiguiente, no hay raciocinio verosímil, que nos halague con esta esperanza. (Bolívar, 1815)

La literatura iberoamericana se caracteriza por una fuerte producción ensayística ininterrumpida hasta nuestros días (Gómez-Martínez, 1992). Podemos citar como

ejemplo a: Andrés Bello, Juan Montalvo, Juan Bautista Alberdi, Francisco Bilbao, José María Luis Mora, Eugenio María Hostos o José Martí, por citar los más destacados.

Los economistas estudian la dificultad en sus orígenes. Los oradores empiezan a ser sobrios. Los dramaturgos traen los caracteres nativos a la escena. Las academias discuten temas viables. La poesía se corta la melena zorrillesca y cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea (Martí, 1891).

En el siglo XX, “el ensayo va a marcar la pauta del desarrollo intelectual iberoamericano” con repercusión continental de José Enrique Rodó, Manuel González Prada, José Vasconcelos o José Carlos Mariátegui y el actual reconocimiento internacional de Octavio Paz (Gómez-Martínez, 1992) habrán de marcar la poesía.

Ya que la historia latinoamericana está cargada de ensayos literarios, es posible concebir la idea de un ensayo audiovisual, al mismo tiempo que se aporta a la identidad cultural latinoamericana marcada por el tropicalismo (Carrión, 1943), producción que busca corresponder el fervor por los temas sociales de sus colegas y poder plasmarlos en la obra final.

2.2 EL CINE ENSAYO

El cine es un medio de reconocimiento frente al otro, ayuda a que los hombres y mujeres se reconozcan entre sí, contribuyendo al proceso de socialización de la especie humana (Gila & Guil Bozal, 1999). Manvel (1964) asegura que el cine “es uno de los medios de expresión más poderosos para persuadir e ilustrar”, ya que intensifica el mensaje, debido a que estimula ciertos sentidos, desde el auditivo

hasta lo visual provocando nuevas sensaciones. Es por ello la importancia de transmitir reflexiones acerca de nuestro porvenir, nuestro presente y nuestro pasado.

Sánchez clasifica a las artes en: artes de espacio y artes de tiempo. Las de espacio son: la plástica, la arquitectura, la pintura. Las de tiempo son: la poesía y la música. Respecto al cinematógrafo enfatiza que abarca por igual tiempo y espacio: requiere de la pintura, de cierta forma arquitectónica o plástica para expresarse, sin dañar el contenido poético y musical que le son innatos, "el cine es una herramienta con grandes ventajas para transmitir mensajes codificados en letras y convertirlos en imágenes" (Sanchez, 1967), refiriendo las letras a cualquier pensamiento que se quiera expresar, la estimulación de más de un sentido permite que el cerebro pueda formar una nueva imagen en su cabeza.

Según José María Catalá, el film-ensayo se ubica precisamente a medio camino entre el documental y la vanguardia, resolviendo la limitación de ambos, ya que dialoga con la realidad como lo hace el documental y además supera el formalismo clásico al integrar la mirada del espectador, de manera en que lo necesita para completarse (García, 2006), es decir que la conclusión última que tiene el receptor es la verdadera obra, el ensayo audiovisual es un género que necesita que su público pueda interpretar las imágenes combinadas con sonidos que pueden o no ser de la imagen.

El cine ensayo es para algunos directores como: Dziga Vertov, Chris Marker, Stanley Kubrik una forma de representar sus ideas (Ojeda Franco, 2012). Jean

Luc Godard decía: “es como si yo quisiera hacer un ensayo sociológico en forma de novela y, para hacerlo, no dispusiera más que de notas musicales” (Godard, 1967) el ensayo audiovisual no le habla al espectador, el ensayo audiovisual penetra en la mente del receptor para hacerlo parte de la reflexión que encierra cada ensayo. El sentimiento final que produce el ensayo es lo que lo llena de riqueza.

Tanto el ensayo literario como el ensayo audiovisual mantienen un hilo conductor que es dirigido por el ensayista, sus reflexiones acompañan a la reflexión del público. El cine ensayo nace de un pensamiento individual que todos comparten convirtiéndolo en una expresión colectiva, de un momento específico en la historia de la humanidad.

El ensayo audiovisual busca desprenderse de todos los cánones que conllevan los demás géneros, motivo por el cual no tiene un sistema de creación propio. En el ensayo no solo el fondo es importante, si no que la forma también ayuda a enfocar el mensaje, esto no implica una mayor superficialidad en la elaboración del pensamiento, sino únicamente un ángulo distinto, que debe ser cuidadosamente tratado (García, 2006).

El cine ensayo se presenta como un género vanguardista, si bien no todos los ensayos lo son, gran parte de ellos tratan u asocian los temas más vanguardistas al género sea de un tema que ya se haya tratado o no, la forma en que lo encara resulta un acto moderno. Su afán se encuentra en exponer los pensamientos,

teniendo a su disposición todos los recursos del cine, es decir casi todas las artes combinadas.

2.2.1 Nacimiento del ensayo audiovisual

El cine ensayo es probablemente el género cinematográfico más exiguo en cuanto a producción histórica, pero el que más experimenta con las posibilidades del lenguaje en el cine (Ojeda Franco, 2012). El video ensayo nace frente a una generación en la cual las máquinas fueron parte del diario vivir, este descubrimiento afectó secuencialmente al arte, permite al artista disponer de nuevas formas de representación, nacieron nuevas corrientes artísticas que vieron en los nuevos equipos extensiones de su cuerpo, de su arte.

Algunas corrientes vanguardistas influenciaron para formar los caminos que tomará el cine ensayo, se destaca en cada una la omnipresencia del autor o su pensamiento frente al tema de forma muy marcada, principal característica del cine ensayo. Entender las vanguardias que preceden al ensayo nos remite a su intrínseca relación con el arte, declarado así por Tavares (2010) "las vanguardias le ayudaron a alcanzar la categoría de arte" refiriéndose al cine. Las vanguardias experimentaron con los nuevos recursos tecnológicos, descubriendo nuevas formas de expresión no solo de lo real si no de lo irreal, el ser humano se vio frente a la posibilidad de recrear su inconciencia. El cine brindó a las vanguardias la posibilidad de la descomposición y reconstitución de la mirada, propuestas por cubistas, dadaístas y futuristas. (Tavares, 2010).

La pintura, la fotografía y el cine compartían mucho más de lo que se suele recordar. (Ortiz, 2012), Louis Lumière era un experto fotógrafo, conocía el sentido de la composición y el encuadre, para Godard Lumière fue el último impresionista.

El impresionismo fue una de las corrientes vanguardistas que dejaba la forma en segundo plano para darle apertura a la luz y como esta se percibía en cierto momento del día. El **cine impresionista francés** se centra en las emociones, expresión de los sentimientos. Los cineastas franceses de los años '20 utilizaban recursos cinematográficos para recrear los estados de ánimo de sus personajes. “Es importante el recurso del montaje rítmico, para sugerir el modo en que un personaje percibe la realidad que lo rodea y los eventos que en ella se manifiestan” (Balcells, 2008).

Una de las corrientes que más va a recrear los sueños será el **surrealismo fílmico**, definido por André Breton¹ como un movimiento desprovisto de toda preocupación moral y estética que interviene directamente en la existencia. El surrealismo se presenta como un escape a toda forma racional, alejándose de lo lógico, entregándose a una verdad oculta al ser humano, cuyo origen nace del subconsciente. Es así como las películas surrealistas no tienen en consideración la pre producción o el montaje desde la concepción de la idea, la obra se va completando a medida que el artista cree conveniente, siguiendo las premisas

¹ André Breton, poeta y crítico francés, considerado uno de los fundadores del movimiento surrealista y su máximo representante teórico. (Ballester, 2015)

básicas del surrealismo: “el automatismo, la libertad y la no planificación” (Ballester, 2015).

El **dadaísmo** vio en el cine la posibilidad de añadir movimiento a sus cuadros, además de poder preservar el proceso de creación (etapa igual de importante para los dadaístas como la obra final). Algunos representantes del dadaísmo expresaron a través de sus obras su posición militante ante los nuevos conflictos que maneja la sociedad, Martha Rosler entre 1969-1972 “desarrolla una obra subversiva, en la que investiga la relación entre el poder androcéntrico, y el rol de las mujeres en la sociedad norteamericana” (Perales, García, & Adam, 2008). La contraposición de imágenes, más las técnicas de apropiación, son las características que hereda el ensayo del dadaísmo. Ejemplos como estos demuestran como no solo los equipos aportaron al arte si no como los artistas se habían modernizado, es decir, los protagonistas de las vanguardias deseaban una renovación absoluta del lenguaje artístico (Ballester, 2015).

El director Ruso Serguéi Eisenstein pertenece a un gran período de la historia de las artes del siglo XX, pero su genialidad es incuestionable: sus concepciones sobre el montaje revolucionaron el cine (Tavares, 2010). Su propuesta es todo lo contraria a los surrealistas o incluso a los dadaístas, porque su objetivo es alcanzar un determinado efecto temático final y, en el caso de los surrealistas, el efecto es casi siempre imprevisible.

En los inicios del cine, alrededor de los años 20, el ensayo también se alimentó de las corrientes soviéticas. Eisenstein experimentó entre el documental y la ficción,

mostrando hechos no ficticios contextualizados dentro de la historia. Se presentaba un argumento con carga poética sobre las leyes abstractas del camino social (Bordwell, 1999), es decir que narraban la vida cotidiana de la sociedad en forma poética usando imágenes en movimiento que no necesariamente tenían que ver unas con otras, su unidad se veía en conjunto. A lo que al lenguaje audiovisual se refiere, una de las características que hereda el género por parte de Eisenstein es el movimiento expresivo y la yuxtaposición de planos, para despertar sentidos y emociones; es así como el cine ensayo se funda a partir de asociaciones “intelectuales”, sin necesidad del soporte histórico.

“Sustancioso, amplio, polisémico, el filme de Dziga Vertov subvierte tanto la visión novelística del cine como ficción, como la visión ingenua del cine como registro documental” (Machado, 2010). El cine de Vertov se vuelve en otra forma de interpretación del mundo, mucho más libre en cuanto a su producción y profunda en cuanto a su mensaje, se puede citar el filme “El Hombre de la Cámara” donde gracias a la yuxtaposición de imágenes del final se puede sentir la intensidad con la que el director siente la obra. Se puede decir que, es otra manera de interpretar los estudios antropológicos a través de la imagen en movimiento.

Según Catalá (2005) el inicio fílmico del género empieza con Orson Welles, en películas como *Filming Othello* (1978) o *F for Fake* (1975), donde guía al espectador por su engaño y va dejando rasgos biográficos y meditativos, ya que la reflexión se produce en las imágenes y a través de ellas. La presencia de la reflexión del autor está en primer plano; Alan Resnais también confirma esta característica, en su obra *Noche y Niebla* (1955), en la cual la narración en off (de

su propia voz) se pregunta poéticamente por lo sucedido en un campo de concentración (García, 2006).

Otro gran director comprometido con el género fue Chris Marker, en obras como *Lettre de Sibérie* (1958), película en la que realiza una crítica formal y reflexiva en torno a la supuesta objetividad de las imágenes documentales, según García es a partir de este director que el ensayo audiovisual adquiere madurez. Phillip Lopate lo apoya al mencionar que *Sans Soleil* (1983) de Marker es una obra canónica en el ensayismo cinematográfico pues “propone un viaje físico y emocional por diversas geografías y recuerdos colectivos, con una potente y elegante composición verbal” (García, 2006). Obras como esta muestran ejemplos de como este género se compone de rasgos diferenciales desde el ámbito literario y filosófico del que se origina (Montero, 2006), se recalca la indispensable presencia del autor dentro de la obra o el gran compromiso de la visión del director frente al tema.

Jean-Luc Godard es uno de los más reconocidos ensayistas audiovisuales. Ha aportado muchos de sus filmes al género, enriqueciéndolo en ideas y concepto (García, 2006). Según Liandrant-Guigues, Godard crea a través del contraste de imágenes, sonidos e ideas nuevas, “una forma que piensa”, genera conocimiento que resulta propia del cine, podemos citar como ejemplo la saga que se desarrolla desde 1988 a 1998 con *Histoire(s) du Cinéma*. Para Machado (2010) este director “pasa de lo figurativo a lo abstracto, o de lo visible a lo invisible” (2010), generando a través del montaje un canal entre el espectador y él mismo.

En América Latina, Jean-Claude Bernadet es un ejemplo del cine ensayo sin limitaciones, en su filme *São Paulo: Sinfonia e Cacofonia* (1995) retrata la ciudad, sin actores, el filme se construyó a partir de imágenes de archivo y recortes de otras películas brasileñas. “Es como si Bernadet (crítico, teórico e historiador de cine) hubiera decidido hacer un ensayo sobre como la ciudad de San Pablo fue interpretada por sus cineastas, pero en vez de encarar un ensayo escrito, hubiera preferido usar como metalenguaje el mismo lenguaje de su objeto: el cine” (Machado, 2010). El filme de Bernadet se asocia directamente con los años 30, época en que los filmes de grandes ciudades se apoyaban con música, mostrando al espectador como los sonidos de la ciudad conforman un concierto diario, como se retrata en *Berlín, Sinfonía de una gran ciudad* (1927) de Walther Ruttmann, el director cuenta sobre su obra que el momento más determinante fue el montaje.

"Durante el montaje se hizo evidente cuán difícil era visualizar la curva sinfónica que yo tenía en la mente. Muchas de las fotografías más bellas tuvieron que ser desechadas, porque aquí no se trataba de integrar un libro de estampas, sino más bien de algo así como la estructura de una máquina compleja, que solo puede funcionar si aún la más pequeña de sus partes encaja con la máxima precisión con las demás" (Texto del DVD de la película / Serie "Orígenes del cine").

En la contemporaneidad se encuentra el estadounidense Alan Berliner presentando temas que giran en torno a la identidad y el pasado, es el caso de *The Sweetest Sound* (2000), el cual presenta un discurso intelectual acerca de la identidad personal (García, 2006). Berliner usa recursos conocidos, más “familiares” para los espectadores para generar empatía con ellos; aunque sus obras son más consideradas dentro del cine documental y el cine familiar, se destaca su relación directa con la imagen y la experimentación de su propio yo con el video como se presenta en *Nobody's Business* (1996).

En el Ecuador Mónica Ojeda en la página www.GkillCity.com (2012), cita a Carla Valencia con su película *Abuelos* (2010) como una de las mayores aproximaciones del cine ecuatoriano al género. La obra presenta la perspectiva de la directora frente a su propia realidad, narra la historia de su abuelo ecuatoriano y su abuelo chileno comparando las dos realidades latinoamericanas; el trabajo con la imagen es más convencional, pero se lo considera un cine ensayo ya que “promulga la experimentación con la imagen a nivel de construcción de aparatos de significado, lo que entendemos por medio de las figuras retóricas²” (Ojeda, 2012). Mantiene junto con Berliner la imagen familiar y la narración va mostrando en la imagen la conjugación de lo que se quiere expresar al hablar del tema.

Montero (2006) expresa que el heterogéneo e indefinido grupo de películas conocidas como ensayo, se encuentran en constante evolución proporcionando un amplio panorama al cine contemporáneo.

Algunos afirman que el cine es una simple condición de entretenimiento y para rescatarlo de esa condición hay que convertirlo en un instrumento para el arte (Gimferrer, 1996). Aquella afirmación ha condicionado al cine a ser visto como tal. El espectador se predispone a ver películas que lo entretengan, aquello que lo aleje de esa condición no supone un acto propio del cine, por lo cual no resulta

² Las Figuras Retóricas son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico. Ayudan a captar la atención, sorprenden por su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo permitiendo una comunicación más eficaz. (Administración Retóricas, 2015)

atractivo. El cine conceptual se presenta frente al cine comercial como un género anticuado que utiliza extractos históricos para hablar del mañana, las obras conceptuales se abren paso a sí mismas hablando del futuro con imágenes de los '80 - '90, es el caso de *KC#3: Digital* de León Siminiani.

2.2.2 Características del cine ensayo

Diferentes autores afirman que el cine ensayo no tiene características propias que lo definan. Pero mantiene un rasgo principal como lo es la reflexión del autor, premisa que comparte con otros géneros, sin resolver el trato de la imagen.

Machado (2010) afirma que en el cine ensayo “las pasiones invocan al saber, las emociones construyen el pensamiento y el estilo pule el concepto” he aquí la principal característica que lo diferencia del documental, ya que este crea sus obras a partir de piezas de la realidad sin intervenir, o interviniendo lo menor posible en ella, mientras el ensayo deja que la “realidad” se revele de la manera más despojada posible.

El ensayo refleja los pensamientos, “en el *film-essay*, el trabajo fílmico no parte de la realidad, sino de representaciones sonoras y visuales dependientes de su contrato con lo real” (García, 2006) representaciones de su pensamiento, dependientes de la realidad solo en la medida en que puedan ayudar a construir el pensamiento, mas no se limita en poder utilizar elementos de ficción para completar la obra. Para Díaz Plaja el ensayo se trata de "mostrar un camino" y conducirlo a través de la propia reflexión del autor frente a un tema de la realidad

(Gómez-Martínez, 1992), ya que su verdad no depende de ningún “registro” inmaculado de lo real, más bien de un proceso de búsqueda e indagación conceptual (Machado, 2010).

Para la presente investigación se busca esclarecer cuáles son las directrices para la construcción de un cine ensayo, para ello Phillip Lopate (García, 2006) refleja algunas características que podrían delimitarlo:

- ❖ Presencia de la palabra
- ❖ Representación de una perspectiva o voz única
- ❖ Intento de averiguar algo sobre algún problema
- ❖ Punto de vista personal
- ❖ Lenguaje elocuente

Pero, a pesar de enmarcar al ensayo bajo estas características Lopate se da cuenta de la mayor objeción a su sistema “ninguna se refiere al tratamiento de imágenes, algo que define lo audiovisual” (García, 2006); regresando a lo abstracto del género.

El filme ensayo se encuentra inmerso en una gran colección de recursos conceptuales, teóricos y tecnológicos. Para David Bordwell (1999) es más poético, cada línea del poema presupone una imagen que al yuxtaponerla en la línea del tiempo crea una carga emocional generando pensamiento. Con referencia a la imagen, cada imagen tiene continuidad con la anterior y con la

siguiente, pues a cada una le corresponde una lógica interior “que mezclada con otras imágenes, más los textos y los sonidos que van discurriendo, crean una extraña heterogeneidad, una especie de constelación subjetiva y cognitiva del universo” (Magalhães, 2008). Las representaciones de la realidad son de forma consciente desafiando la lógica narrativa, Vertov es un claro ejemplo de una intensificación de la mirada hacia la cosa misma a través de la interrupción (Magalhães, 2008).

Al poseer el ensayo audiovisual la capacidad de valerse de recursos ficticios y de archivo, García (2006) asegura que se compone de una sintaxis “arcaica” y “desalfabetizada”, “alejada de los cánones de ensamblaje del cine clásico”, lo cual presupone que los recursos que puede presentar pueden ser tan irregulares como sus notas musicales, si son analizadas aisladamente, la concepción de todas aquellas imágenes ordenadas según el planteamiento inicial son las que le dan sentido al ensayo audiovisual.

En la mayoría de filmes ensayísticos el pensamiento se transmite en mayor medida por la voz, siendo de gran importancia la influencia de la palabra para conducir al pensamiento sobre la imagen que se está presentando “(...) multiplica la significación visual y conduce con firmeza las riendas del discurso” (García, 2006). Cabe recalcar que esta característica no siempre está presente en todos los ensayos fílmicos, y recalcar que ni esta o ninguna de las características mencionadas antes son indispensables. Ciertamente es necesario conocer de todos los recursos que se puede valer, a partir de las vanguardias el arte se habrá

modernizado de tal manera, que resulta complicado diferenciar entre obras artísticas y obras antojadizas.

El ensayista audiovisual busca la verdad a través de su investigación con la cámara, explora bajo el lente la respuesta a sus dudas, por lo cual se sustenta en gran medida por experiencias propias del autor “(...) es capaz de incluir en su interior fragmentos narrativos autobiográficos o tramas tradicionales” (García, 2006) que le sirvan de herramienta para mostrar una parte de su pensamiento, dejando espacios en blanco, como una elipsis donde el receptor completa el mensaje.

Después de analizar diferentes perspectivas acerca de la imagen del ensayo audiovisual se puede entender que la obra que se va a producir debe reflejar el pensamiento, teniendo como ventaja el uso de diferentes filmaciones creadas para la obra o expropiadas de otros lugares, se entiende que el audio conduce al pensamiento. Así el ensayo nace de la postura del autor, buscando en la realidad las figuras que puedan representar ese pensamiento, para finalmente en el montaje dotarlo de consciencia.

La supremacía del yo en el ensayo es significativa, se trata de “conocerse a sí mismo a través de un método intelectual, ensayarse a sí mismo en el sentido de experimentarse o, ejercitarse” (García, 2006). El ensayo conduce al director, el tema buscará a través del pensamiento del director encontrarse a sí mismo de diferentes maneras, excavando en las raíces de lo que investiga, ejercitando la mente, la investigación de elementos se vuelve una cacería de imágenes y sonidos que representen el tema propuesto.

Eisenstein declara “que el arte es una interacción dialéctica entre forma orgánica y forma racional y, que pretende revelar las contradicciones del ser” (Bordwell, 1999). El ensayo es uno de los géneros cinematográficos más artísticos por su estrecha relación con las formas orgánicas y conceptuales. Sánchez (1967) enfatiza que “hay que ser realistas, pero, la realidad no solo está compuesta de actos liberados, sino también y en gran medida de actos reprimidos” aquellos pensamientos reprimidos son los que el cine ensayo busca representar.

2.2.3 Conceptualización del cine ensayo

La imagen piensa. Una película se piensa en el montaje (Magalhães, 2008). Para conceptualizar el ensayo es necesario conocer su etapa final, el montaje. Es en este paso que las imágenes se fragmentan, para escoger los segundos que más representen la espontaneidad del pensamiento, es recién en aquel momento que se “escribe” el ensayo audiovisual.

La presente investigación dará las bases teóricas para un ensayo audiovisual determinando ciertas características presentes en el documento, pero es necesario aclarar que no hay forma específica de realizar un ensayo audiovisual como ya otros autores han mencionado.

Mientras el cine era silente, los cineastas socialistas descubrieron una nueva forma de lenguaje una “sintaxis de imágenes” que reemplazaban a la palabra,

crearon un proceso en el cual unían varias imágenes para dar paso a la reflexión. Ese proceso se denominó montaje o edición (Machado, 2010). Sergei Eisenstein aportó al género desde el ámbito conceptual, basándose en la superposición de la escritura japonesa, la cual representaba las palabras con imágenes, además de yuxtaponerlas unas con otras, creando nuevos conceptos. Al sobreimponer palabras principales, el resto de la oración se completaba por la asociación de los conceptos, como una elipsis.

El cine conceptual advierte una nueva manera de editar, aplicando el montaje dialéctico o montaje intelectual, es decir la confrontación de dos ideas diferentes en un instante, generando un nuevo concepto, una síntesis. “Lev Kuleshov y Vsévolod Pudovkin concebían el montaje como una conexión de planos, un ensamblaje construido” (Bordwell, 1999). Es decir mediante la dinámica asociativa se utilizan los objetos a modo de símbolos, para generar figuras retóricas capaces de generar una comunicación eficaz.

Para Godard, el montaje era el “(...) mecanismo privilegiado para el ejercicio del pensamiento” (Magalhães, 2008), es donde se completa el proceso del pensamiento y se empieza a construir el ensayo. Se trabaja con el orden de las imágenes, el contraste una con otra, su relación, sus patrones, direcciones, causas, efectos, personajes, sentimientos, manipulando recursos metafílmicos como la sobre impresión de imágenes, textos y sonidos los cuales se muestran ante el espectador sin ningún pudor, los efectos pretenden ser visibles; las manos del director aparecen en su obra, estando al alcance del público e incluso interactuar con él.

Realizar un ensayo audiovisual implica recorrer un camino repleto de “paradas y digresiones³, de incertidumbres e hipótesis, un viaje cuyo mayor mérito reside, al final, en el esfuerzo del propio trayecto recorrido: el proceso de juzgamiento” (García, 2006). La sala de montaje cumple la función de purgatorio, un diagnóstico de cada segundo, un proceso largo de selección, comparación de planos, jugar con el tiempo, recortar, reordenar las imágenes, añadir, quitar, usar diferentes ritmos, ensayar con las posibilidades que mejor se adapten al discurso que se quiere transmitir.

Sin embargo, Michael Renov presenta algunos recursos metacinematográficos que pueden ayudar como directrices para la creación:

- ❖ Autoconsciencia del proceso de producción (presentación diegética del productor del relato, puesta en evidencia de la producción y expresión del contexto que condiciona la creación fílmica del ensayo).
 - ❖ Aparición en escena de las herramientas creativas (cámaras, mesas de montaje, micrófonos, iluminación).
 - ❖ Transtextualidad contrapone la reflexión ensayística en relación con otros ensayos u otras obras artísticas.
 - ❖ Mezcla de mundos ontológicos (combinación de fragmentos narrativos ficticios con extractos documentales).
 - ❖ Narrador-comentarista explícito en la toma de decisiones sobre el avance del ensayo y que apela directamente al espectador.
 - ❖ Desconexión sonido-imagen.
 - ❖ Estructura interrumpida, repleta de fracturas, con ocasionales saltos de contexto.
 - ❖ Obra indeterminada, abierta, no cerrada causalmente.
- (García, 2006)

Finalmente se determina que el cine ensayo debe ser pre-producido desde el concepto, valiéndose de los lugares comunes de dónde partir para encontrar las imágenes, los sonidos o, los conceptos que quiere representar. En ocasiones no

³ Acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. Permite dilatar el relato, pausar, divertir, ironizar, o, insertar un comentario del autor. (Real Academia Española, 2016)

es necesario programar lo que se va a filmar, o el momento exacto para hacerlo, pues el proceso de filmación es un ensayo en sí mismo de la cámara ante la realidad. En el montaje el ensayista deberá pulir todos aquellos detalles que no aporten a la construcción de su pensamiento. El ensayo plantea un discurso que apela a los sentidos, dejando en total libertad al espectador para desarrollar su propia interpretación subjetiva.

2.3 DE LA LITERATURA AL CINE

Muchas obras cinematográficas han nacido de la literatura; los guionistas son capaces de adaptar un libro a un guion de cine; los directores han asumido el reto de ser intérpretes de los poetas. La primera película que el cine apadrinó de la literatura, fue *Viaje a la luna* (1902) del director George Méliès que se inspiró en la obra literaria *De la tierra a la luna* de Julio Verne; otro ejemplo, es el éxito total de taquilla del director Victor Fleming ganador de diez premios Oscar, incluyendo mejor película en 1939, inspirada en el libro de su mismo nombre *Lo que el viento se llevó* de la escritora Margaret Mitchell; el libro de Mario Puzo *El Padrino* lideró las ventas en las librerías y fue un éxito de público y crítica del cine en su versión cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola, al punto de convertirse en una trilogía que ocupa un lugar importante en la historia del séptimo arte” (El Universo, 2009).

La literatura ha sido la base de muchas obras, en diferentes expresiones artísticas como: la pintura, el teatro, la fotografía y el cine en gran medida. (Machado,

2010). Dado que el cine mantiene con el texto literario ciertas afinidades relativas al discurso y a la estructura temporal, además de contar con la posibilidad de incluir texto en forma de expresión oral (Machado, 2010).

Más allá de cuánto o como se busque recrear, la base para toda adaptación es encontrar el argumento de la obra que se busca representar para transmitirlo en la nueva obra. Se pueden comparar los productos finales del cine y de la literatura, cuando comparten el mismo argumento, "(...) un mismo argumento puede ser hablado en el idioma del relato literario o en el relato cinematográfico." (Ubidia, 2000).

Algunos ejemplos de adaptaciones formidables en el cine son: *El oscuro objeto del deseo* de Luis Buñuel, basado en una oscura novela de Pierre Louis; las películas de Visconti *La muerte en Venecia*, *El Gatopardo* y *El extranjero*, que recrearon los relatos *Lampedusa* y *Camus* de Thomas Mann; la película *La Gaviota* de Sidney Lumet, adaptada de la pieza teatral de Antón Chéjov; la película *Blow up* de Michelangelo Antonioni, una versión muy libre del cuento *Las babas del diablo* de Julio Cortázar; las películas latinoamericanas *La ciudad y los perros* de Francisco José Lombardi y, *El lugar sin límites* de Arturo Ripstein, fieles versiones de las conocidas novelas de Mario Vargas Llosa y José Donoso (Ubidia, 2000). Las adaptaciones también pueden caer en la superficialidad o en el cliché, algunos ejemplos son: la versión cinematográfica de la gran novela *Doctor Faustus* de Thomas Mann, dirigida por Franz Seitz; *Freud* de John Huston, inspirado en la obra de Jean Paul Sartre, o *Bajo el volcán* del mismo director, que

cambia por completo el gran final de la novela de Malcolm Lowry, por uno al estilo *holliwoodense* (Ubidia, 2000).

Los ejemplos de adaptaciones de ensayos literarios al cine escasean, se presupone que el ensayo escrito suele ser remitido a un documento meramente científico, que apoya a construir la realidad del documental. Machado (2010) advierte que no se debe olvidar que el ensayo tiene un gran volumen artístico, ya que critica un tema de forma atractiva “de igual forma el cine ensayo es poético, pulcro en la imagen, y, artístico”.

Un ejemplo de una adaptación de ensayo literario al cine es la obra *Los espigadores y la espigadora* (2000) de la humanista Agnès Varda, donde interfiere con su voz y sus apreciaciones en un documento que recoge la vida en el campo (García, 2006).

“La literatura y el cine no son lenguas, a secas, sino lenguajes que operan en un segundo nivel” (Ubidia, 2000). Metalenguajes que se alimentan de argumentos, pensamientos o ideas que se transmiten de diferentes maneras, y no solo en las artes, también se pueden percibir en la ciencia o en la espiritualidad. El ser humano desde que encontró en la comunicación la fuerza para que sus ideas lleguen más lejos, ha vivido perfeccionándola. Las artes le dan el sentimiento a las ideas, la sensibilidad del artista le permite conectarse con el receptor e interactuar.

2.3.1 Similitudes entre el Ensayo Literario y el Ensayo Audiovisual

El guionista Rafael Azcona (1998) en su entrevista para *Espéculo* asevera que el cuento es el género literario que mejor se presta para la adaptación: “todo lo que hay que hacer es desarrollar lo que el autor se ha callado”. En una novela literaria todo lo que se escribe tiene intencionalidad, mientras que en la película no todos los elementos son imprescindibles (Gimferrer, 1996). Tanto el cine como la literatura comparten el mismo argumento pero cada uno muestra ángulos diferentes del tema, sean más abiertos o más cerrados en ciertos casos. El cineasta decidirá qué será lo que denotará ante la cámara.

La estética moderna es la del instante, el instante plástico, el arte abstracto, el arte gestual tanto como si hablamos de Jackson Pollock, Antoni Tàpies o Joan Miró, el instante musical, el poético (Gimferrer, 1996); el ensayo retrata ese instante de forma que en el cerebro del receptor entre en estado poético a través del montaje conceptual. El poema quiere detener el instante, descomponerlo, interrumpir el tiempo, ver qué hay en medio de aquellos segundos.

“Godard no habría sido un gran escritor, pero es en cambio, un gran escritor para el cine, carece de valor autónomamente” (Gimferrer, 1996). La fragmentación a la que recurre Godard refleja el mundo moderno y la particularidad de la correcta dosificación de la información.

Las líneas que entrelazan el ensayo literario y el cine ensayo son su intrínseca naturaleza para construir el argumento a medida que avanza la reflexión del

ensayista, para transmitir de forma espontánea un aspecto del pensamiento (Montero, 2006). Por lo cual se esclarece que una adaptación de ensayo escrito a literario presupone la unión de ambas bajo la misma idea, más no necesariamente descritas de la misma manera.

2.3.2 Gradaciones de adaptación de una obra literaria a una obra audiovisual

Antes de realizar una adaptación es necesario determinar el grado de adaptación que tendrá la obra final con respecto a su obra original y se debe advertir al receptor de este grado.

Ubidia (2000) divide a las adaptaciones en dos grandes ramas: las que se muestran fieles al texto literario y las que hacen una lectura particular, una interpretación personal, una recreación libre de la obra original, llamándose esta última “Versión libre de la obra de...” En el primer caso deberán definir su contenido, su cosmovisión, su poética. En el caso del segundo y que también comparte con el primero es reconocer el significado real, es decir la idea nuclear que la anima.

Las adaptaciones de ensayo literario a audiovisual se suelen enmarcar más en la segunda clasificación de Ubidia por ser obras que se construyen a medida que son producidas, motivo por el cual el autor se presenta bajo una nueva mirada, libre de expresar las partes que lo inspiraron, más no a seguir al pie de la letra las obras de las que se nutre.

2.4 LA MUJER: EDUCACIÓN Y VIOLENCIA

*“Solo ilustrando a la mujer seremos ilustrados,
Solo labrando su felicidad seremos felices”
(Montalvo, 1867).*

En el Ecuador según la constitución del 2008 en el Art. 6 se establece que:
“Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la constitución”, además, recalca en el Art. 11, numeral 2, lo siguiente:

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de (...) sexo, identidad de género (...); ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Por lo cual se considera que en el Ecuador existe igualdad. Pero, aún con estas leyes, se percibe que en el imaginario colectivo ecuatoriano los temas de equidad de género se encuentran entre claros y oscuros. Los extremos nublan los conceptos, el feminismo se confunde con el nacismo, la ignorancia de los tipos de agresión no permiten desarrollar un entorno sin violencia, la educación es clave para transmitir la sabiduría adquirida.

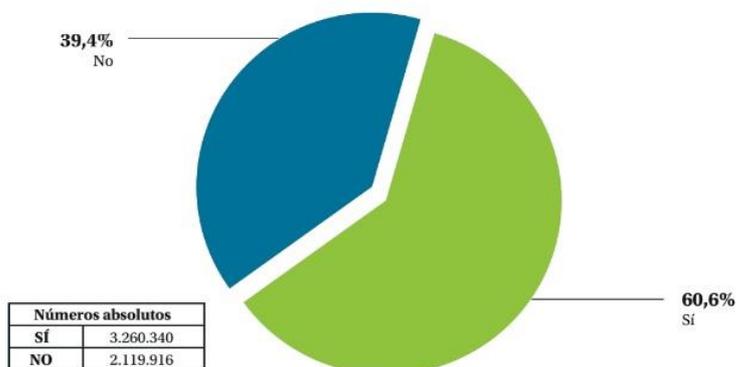
En la actualidad uno de los temas que más se está tratando es la mujer en la sociedad y el trato que se le debe dar. Alrededor del tema femenino se han

abierto algunas vertientes. La mujer es un tema muy amplio para tratar como objeto del tema del proyecto.

En contribución a la investigación del proyecto, se buscó en el escritor Juan Montalvo la obra que sería la adecuada para la adaptación, al encontrar en el ensayo *La Mujer* la similitud de un tema que a pesar de que fue escrito hace 150 años mantiene su frescura hasta hoy, es como si ciertas frases del texto de Montalvo puedan ser pintadas en la pared de alguna escuela como motivación para las pequeñas pupilas. Juan Montalvo apunta a la educación femenina como un recurso necesario para el desarrollo de una nación (Montalvo, 1867). En la actualidad las mujeres estudian, al igual que los hombres, es así como la investigación responde a la incógnita de qué sucede después que ambos géneros estudian y qué sucede con los que no estudian. Las estadísticas de la investigación de Gloria Camacho (2014) indican que la educación es un índice que afecta directamente la violencia.

La OMS define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, o amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad; que puede traer como consecuencia “un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo, o la muerte” (2016). La violencia hacia la mujer en el Ecuador aún es alta, así lo especifica Camacho (2014) en su investigación en torno a la violencia de género contra las mujeres, en el siguiente cuadro se muestra como la mitad de la población femenina ha sufrido cualquier tipo de violencia.

Cuadro No. 1 Proporción de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por parte de cualquier persona. Fuente: INEC, 2011.

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
Elaboración: Gloria Camacho y Cynthia Mendoza
Nota: Los valores absolutos han sido inferidos en la encuesta por factores de expansión, y son aproximados. El margen de error para el cálculo de la media es de 0,75% con un nivel de significación del 95%.

El estudio se realizó a 18.800 mujeres a nivel nacional, bajo un extenso cuestionario que develó diferentes ángulos en torno a la violencia, las encuestas demostraron que el machismo en el Ecuador es latente y que las mujeres tienen miedo o vergüenza admitirlo.

Andrea Cajas en su investigación acerca de la igualdad de género en la Constitución del 2008, compila en algunas páginas las principales obligaciones del Estado con las mujeres, citando varios de los artículos de la ley suprema:

“(…) la adopción de las medidas necesarias para garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo” (2011).

Además de señalar que el “Estado adoptará todas las medidas necesarias para abolir la discriminación” se asume el problema. Es así como en el mismo periodo, el ex Jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa propuso (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007) El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, hacia

la Niñez, Adolescencia y Mujeres, donde asegura que la violencia basada en género es una forma compleja de discriminación y vulneración de los derechos humanos, por lo cual “se requiere de una respuesta indivisible, holística y multisectorial, que atienda los efectos y consecuencias diferenciadas en niños, niñas, las y los adolescentes, las y los jóvenes, las mujeres adultas y las mujeres adultas mayores”, con lo cual el Ecuador se compromete con los sectores más discriminados.

El tema de la mujer se encuentra ligado con el cine desde ciertas posturas, obras y directoras, tal es el caso de Martha Rosler o Hannah Hoch, ambas reinyectan, a través del collage, imágenes procedentes de las publicaciones de moda (prensa feminizante según estándares sociales) para mostrar como la mujer se ha objetualizado a lo largo de la historia. Entendiendo que el collage es una de las vertientes de las que bebe el ensayo, se puede decir que estos trabajos transmiten una conciencia social a través de la apropiación de imágenes y subversión a modo de guerrilla de la comunicación. (Perales, García, & Adam, 2008).

2.4.1 La Mujer según El Cosmopolita

Juan María Montalvo Fiallos nació en Ambato en 1832 y murió en Francia en 1889. En sus años de vida se convertiría en uno de los mayores representantes del ensayo hispanoamericano y uno de los más ilustres escritores de América (Michelena, 2014). Juan de Dios Uribe en sus Lecturas de Montalvo destaca otras características del ensayista: “se lo considera el maestro de todo el pueblo

ecuatoriano por sus luchas ejemplares en pro de la libertad, la cultura, la dignidad nacional y la promoción en nuestro país de nuevas corrientes e inquietudes políticas, científicas y sociales” (1898).

La facilidad de Montalvo para citar autores de todos los tiempos, junto a su capacidad de recrear cualquier momento de la historia gracias a su extensa gramática, permiten que el ensayo sea su género preferido, como dice José Miguel Oviedo (1991) “este escribe poemas, dramas y relatos, pero resalta en la producción de ensayos, en los que, alrededor de un pensamiento o idea, teje pequeñas obras maestras del estilo”. José Luis Abellán comenta que Montalvo se presenta como un gran cultivador del género, siendo uno de los primeros y más agudos de su época “en parte por él y por su obra, el ensayo adquirirá resonancia y grandeza en toda América” (1933).

Una de sus mayores compilaciones de ensayos se encuentra en *El Cosmopolita*, la cual fue una revista que tuvo nueve ediciones desde 1866 hasta 1869, y de la que fue el único editor; su principal objetivo residía en “escribir para el público, no para los partidos” (Montalvo, 1867). El ambateño pone la literatura al servicio de la justicia, de la libertad y de la defensa de los derechos de todos los oprimidos y olvidados (Abellán, 1933), Montalvo creía fervientemente que la ignorancia era un vicio, pretendía con *El Cosmopolita* brindar a sus ciudadanos la posibilidad de ser más cultos a través de sus lecturas, mérito que pocos pudieron alcanzar por el nivel de complejidad en sus escritos.

Al segundo año de la primera publicación de la revista, en el cuarto libro se publica el ensayo que hablará sobre la mujer y su rol en la sociedad ecuatoriana,

elogiando su criterio e inteligencia desde un punto de vista un tanto patriarcal, pero en pro de la instrucción de las mujeres, citando ejemplos en todo el mundo y en todos los tiempos sobre la sabiduría femenina.

En el ensayo titulado *La Mujer* se narra como en otras épocas y en otros lugares las mujeres han guiado a los hombres, y juntos han conquistado grandes naciones, siendo el caso de Esparta, donde Licurgo había formado a la mujer por medio de sus leyes, ya que a su vez la mujer formaba al hombre, siendo las madres de los espartanos las personas más influyentes para cada uno de ellos (Montalvo, 1867).

Una de las frases más celebres del ensayo, se encuentra entre sus últimas páginas, donde manifiesta que “solo respetando a la mujer seremos respetables, solo ilustrando a la mujer seremos ilustrados” con aquellas palabras motiva en su obra no solo a hombres sino también a mujeres a educarse.

Al ser el ensayo un género que indaga profundamente en un tema, para la adaptación solo se hablará de este ensayo específico y todos los subtemas que broten de su tronco (Anexo 1).

Alrededor de los años 20, medio siglo después de publicar el ensayo de *La Mujer*, las mujeres pudieron acceder al estudio primario y secundario, pero con ciertas limitaciones para acceder al nivel terciario, donde no podían ingresar a ciertas carreras reservadas exclusivamente a los hombres, como era el caso de la medicina.

En 1924 la Doctora Matilde Hidalgo de Prócel fue la primera mujer en votar, declarando que como ciudadana ecuatoriana tenía derecho a hacerlo. En 1929 Ecuador es el primer país latinoamericano en consagrar el voto femenino bajo régimen de ley. Desde ese momento el Estado ecuatoriano deberá escuchar y proteger a sus mujeres.

2.4.2 Violencia de Género en el Ecuador

La ignorancia, el maltrato infantil, la falta de recursos, el abuso sexual, el alcoholismo, las drogas; ciertamente hay varias formas de llegar hasta la violencia. Más allá de donde venga es mejor pensar en como contrarrestarlo, para ello es necesario entender qué es violencia y cuáles son sus principales manifestaciones en la sociedad. De esta manera todos pueden saber cuándo pueden estar siendo víctimas de violencia o victimarios sin darse cuenta.

La violencia analizada a través del género permite una mejor comprensión de la violencia ejercida en condiciones de mayor vulnerabilidad como la edad, o la etnia, sus consecuencias y efectos diferenciados, permitiendo un abordaje integral y no discriminante en el entendido de que es una compleja vulneración de derechos. (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

El Ecuador es un país que a pesar de su atraso cultural frente a otras potencias mundiales, cree en la soberanía de sus mujeres y las considera iguales a los hombres, por lo que en el 2007 asume la responsabilidad de construir e

implementar una política de Estado, prioritaria para la erradicación de la violencia de género por establecer un sustento de diversas formas de discriminación contra las personas en razón de género, edad, etnia, condición social, opción sexual.

Bajo el decreto presidencial se establece que:

“Dado el grave impacto social que la violencia de género tiene en la sociedad ecuatoriana, con rango de mandato constitucional se establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal, prohibir todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral. Debatiendo adoptarse las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra los niños, niñas, adolescentes, y mujeres adultas” (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

La República del Ecuador asume su tarea de guía y pone en debate la violencia de género, tema aún a flor de piel.

El rol femenino ha estado en debate desde hace algún tiempo, qué puede y qué no puede hacer, decir, pensar. Circunstancias que a veces la ha llevado a cambiar su estilo de vida, por sentirse vulnerable ante la mirada lasciva del colectivo masculino. La sociedad machista encuentra justificaciones para la violencia desde el Génesis, al culpar a Eva de seducir a Adán y ser la incitadora del pecado (Sociedades Bíblicas Unidas, 2003). Durante los dos mil años de la creación de la religión católica la mujer ha conducido al hombre hacia el pecado según la visión obtusa de ciertos católicos.

Por último se reconoce que la violencia no solo afecta de manera física, psicológica, sexual o patrimonial a las mujeres; también representa un problema social que impide que la nación se desarrolle a pleno y con todos sus representantes; el ambiente violento que presupone el machismo, implica que

puertas adentro los individuos sufran desórdenes mentales e insuficiencias para el desarrollo social (Organización Mundial de la Salud, 2012).

2.4.2.1 Formas y manifestaciones de la violencia basada en género

En el Ecuador la violencia de género atraviesa una condición etérea lo cual significa que primero debemos comprender el fenómeno de la violencia desde una perspectiva de género, entendiendo que su forma, efectos y consecuencias varían particularmente de acuerdo al sexo de la víctima; entendiendo este principio se pueden construir derechos apropiados y no discriminatorios, por tanto no revictimizantes (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

La repetición de los ciclos de violencia se evidencia directamente con lo que cada individuo vivió en su niñez en la gran mayoría de casos, como son educados los hijos determina como serán los adultos. En una entrevista concedida al periódico El Universo (Mejía) Annabelle Arévalo, ex coordinadora en el 2015 del área de Prevención y Atención del Centro Ecuatoriano de Promoción y Apoyo a la Mujer (CEPAM) manifestó que, aunque se haya avanzado en algunas áreas en las que la mujer se desarrolla no significa que la violencia ha desaparecido del todo, la coordinadora aseguró que "tiene que ver con un cambio de concepciones, de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, y en ese cambio tiene que haber una rehabilitación en los hombres y una reeducación en la población".

Ante este grave problema, la educación puede ser un barco salvavidas en el océano del machismo, pero la educación no solo se encuentra en la escuela, en

casa también se educa. En los castigos también se evidencia la diferencia de género, si son niños se les enseña con golpes y maltrato físico con mayor frecuencia que a las niñas, mientras, que estas corren mayor riesgo de infanticidio, abuso sexual y abandono, así como verse obligadas a prostituirse (Organización Mundial de la Salud, 2012). Lo que implica que el “trato duro” para los hombres aún se aplica junto con la “utilidad sexual de las mujeres” desde niñas. Violencia ejercida en función de los roles de género que se construyen desde las edades más tempranas.

Existen diferentes tipos de violencia. A continuación se hará un breve esbozo de cada una, entendiendo que hay más tipos de violencia, como por ejemplo la “cosificación” de la mujer ejercida en su gran mayoría por la publicidad; pero, nos centraremos en las cuatro principales y directas del hombre hacia la mujer de forma individual siguiendo la clasificación de Camacho (2014) en su investigación.

Contribuyendo a la prevención y entendimiento de la violencia de género, se expone a continuación los diferentes tipos de violencia, en la siguiente clasificación se ha considerado a dos autores: el primero ha sido del análisis de la Violencia de Género contra las mujeres en el Ecuador de la investigadora Gloria Camacho, soportado bajo los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud en su Informe mundial sobre la violencia y la salud (2012).

2.4.2.1.1 Violencia Psicológica

Según la OMS (2012) constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Incluye gritos, insultos, amenazas de dañar a alguien que la víctima considera importante, Camacho (2014) también considera violencia psicológica la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. Ser testigo de violencia psicológica dentro del hogar también representa un acto violento contra las futuras generaciones, en el Ecuador el 40% de mujeres reportaron haber observado violencia psicológica cuando eran menores de 15 años de edad, el 25% reportó haberla recibido a ese mismo período de edad (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

2.4.2.1.2 Violencia Física

Comprende desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos que pueden producir heridas, hasta la muerte (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007). Camacho (2014) manifiesta que todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias es un acto de violencia, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación.

2.4.2.1.3 Violencia Sexual

La violencia sexual abarca el sexo bajo coacción (fuerza) de cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el matrimonio o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado. También se consideran actos de violencia sexual, circunstancias que pueden afectar la integridad moral de las mujeres, desde la negación del derecho a hacer uso de la anticoncepción, adoptar medidas de protección contra enfermedades o planificación familiar, inspecciones para comprobar la virginidad, hasta comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

2.4.2.1.4 Violencia Patrimonial

Aunque en la legislación ecuatoriana no figura la violencia patrimonial, igual se considera importante esta manifestación de violencia por incurrir directamente en la economía y por ende libertad económica de la mujer, la ley contra la violencia doméstica de Costa Rica (2011) define a la violencia patrimonial como la acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. Se presume que la violencia patrimonial está más presente en el pueblo ecuatoriano de lo que muestran las encuestas de Camacho (2014) por ser un tipo de violencia aún

desconocido en el país. Para entender mejor en qué consiste la violencia patrimonial, se cita como ejemplo: una pareja ecuatoriana que comparte todos sus ingresos, dejando en mutuo acuerdo que el hombre administrará el dinero de ambos, por lo tanto si la mujer quiere hacer uso del dinero fruto de su propio trabajo, esta debe pedir permiso al administrador para que analice si es posible un préstamo de sus propios bienes. Teniendo el esposo toda la potestad de decidir si es aconsejable o no. Situación arcaica ya que la libertad que la mujer necesita debe ser integral desde lo emocional hasta lo económico.

2.4.2.2 Consecuencias de la Violencia de Género

El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Ecuador (2007) expone claramente como la violencia degenera no solo a los individuos, sean estos mujeres u hombres, sino también a la sociedad en sí. El mayor problema de la violencia es la privación del goce de derecho, al no existir un conocimiento de los derechos humanos es imposible su ejercicio y el uso pleno de la libertad individual. La ignorancia femenina frente a sus propios derechos la mantienen subordinada, con escasa participación política y a niveles inferiores de educación, capacitación y oportunidades de empleo.

El plan de erradicación de la violencia (2007) analiza tres consecuencias principales de la violencia tanto a nivel individual, social y económico. A nivel individual las víctimas-sobrevivientes de violencia de género sufren deterioros en su salud física, especialmente sexual y reproductiva, y su salud psicológica, aumentando las probabilidades de alcoholismo, drogadicción y de presentar

disfunciones sexuales, intentos de suicidio, depresión, estrés postraumático y trastornos del sistema nervioso central.

La violencia intrafamiliar está estrechamente vinculada a la violencia social. El hecho de presenciar violencia doméstica crónica puede marcar la iniciación de una pauta de delincuencia y uso de la violencia en las relaciones personales que durará toda la vida. La violencia en la familia afecta a las niñas y niños por lo menos de tres maneras principales: en su salud, en su rendimiento educacional y en la práctica de la violencia en sus propias vidas. Las mujeres víctimas de violencia construyen relaciones violentas con sus hijos e hijas, los y las cuales se convierten a su vez en reproductores de comportamientos violentos, los futuros hombres violentadores y mujeres violentadas repitiendo el círculo vicioso (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

La violencia no solo construye seres violentos sino también víctimas de la violencia, la repetición de los mismos cuadros violentos en el hogar convierte a las familias en expulsoras y espacios no acogientes para niños, niñas y adolescentes, que buscarán refugio en lugares probablemente más violentos.

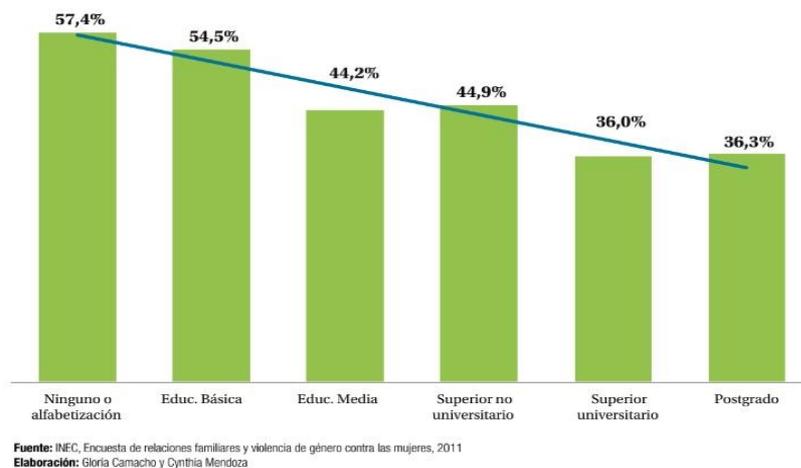
A nivel económico se encuentran en permanente escases tanto a nivel individual, familiar, comunitario, y nacional, puesto que acarrea costos que van desde la incapacidad de las víctimas sobrevivientes de contribuir productivamente por su estado físico y/o psicológico, hasta la pérdida para empleadores de la productividad tanto del agresor como de la persona agredida. (Decreto Ejecutivo N° 620, 2007).

Es así como se declara que la violencia de género no es un problema solo de las mujeres, es un problema de la sociedad que debe ser combatido desde todos los frentes, en especial la educación pues marca los patrones futuros de las generaciones venideras.

2.4.3 Análisis de los Resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres

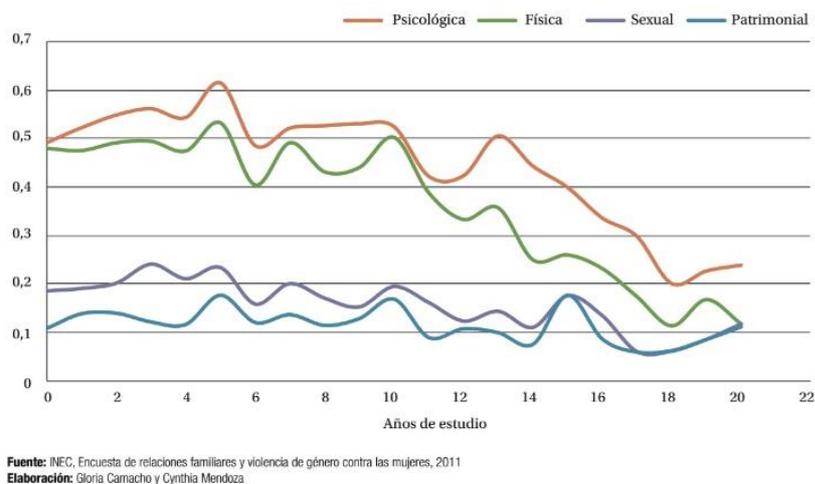
A lo largo de la investigación sobre la mujer en el Ecuador, se ha considerado de vital importancia el análisis que hace la investigadora Gloria Camacho de los resultados de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres en el 2010, pues al comparar todos los índices en las más de 18.800 ecuatorianas en todo el país, ha permitido esclarecer lo que Juan Montalvo afirmó en 1867, los números de Camacho demuestran que la educación en las mujeres no solo aporta al desarrollo de la nación como ya se ha comprobado en la actualidad, sino que además ayuda a disminuir la violencia de género, comportamiento que sigue aquejando el desarrollo del nuevo siglo.

Cuadro No. 2 Porcentaje de mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja, por nivel educativo. Fuente: INEC, 2011.

En el Cuadro No.2 hay una tendencia de que a mayor educación menores posibilidades de sufrir violencia, Camacho afirma que hay una diferencia de 20 puntos entre las mujeres analfabetas o apenas alfabetizadas (57,4%), con respecto a aquellas que han realizado estudios superiores o de postgrado (36%) (2014).

Cuadro No. 3 Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja por tipo de agresión y escolaridad. Fuente: INEC, 2011.

Si analizamos las diferencias (Cuadro No. 3) dependiendo del tipo de violencia, uno de los índices que más llama la atención es la caída que hay entre la violencia psicológica y física pasados los 18 años de estudio, es decir mujeres con estudios de cuarto nivel o con carreras largas universitarias; también se observa otra caída pasados los 13 años de escolaridad, que serían mujeres graduadas del colegio con algún año de estudios en alguna carrera no concluida de tercer nivel o una tecnicatura. La violencia sexual también tiene un decrecimiento en sus cifras considerable a partir de los 13 años de estudio. La violencia patrimonial mantiene la tendencia presentando leves bajas. Se aclara que el que disminuya la violencia no significa que estén exentas de ella, el entorno sigue siendo violento, lo que cambia es la respuesta de ellas ante el maltrato, entendiendo la problemática, permitiéndose otras soluciones ante las agresiones como la comunicación sana o la disolución de la relación.

Como ya se mencionó en la justificación, la investigación de Camacho demuestra que “alcanzar un mejor nivel educativo posibilita el desarrollo de procesos de autonomía y empoderamiento femenino” condiciones que ayudarían a retraer las actitudes violentas de su pareja. Se recalca que Camacho en una primera investigación en el 2003, constató que los hombres con mayor escolaridad tendían a recurrir a menos violencia y buscar otras alternativas para solucionar sus problemas de pareja. El estudio no es solo el escudo de las mujeres, es el escudo de las parejas y en mayor escala de la sociedad en general para afrontar

sus conflictos, el entendimiento de los procesos cognitivos permite su mejor comprensión, cambio o aceptación.⁴

2.4.3 El Estudio Vs. La Violencia

Después de analizar la estrecha relación que existe entre la educación con respecto a la violencia de género, se ha investigado sobre el papel de la educación actual, las recomendaciones por parte de organismos internacionales y la respuesta del estado ecuatoriano frente a esta realidad.

La lucha por la igualdad de género empieza desde mediados de los años 80 con el avance del movimiento feminista, ya que las mujeres comienzan a producir artículos críticos, promoviendo la reflexión y el cuestionamiento del papel que juega la educación en la reproducción o no de la desigualdad de género (Bonder, 1994). Es a partir de este punto que la mujer va a direccionar su mirada hacia la educación y comenzará su conquista. Se destaca que no solo el estudio es importante, sino también o en mayor medida la especialización de un oficio o carrera donde las mujeres tengan autonomía de sus propias vidas. En respuesta a los datos estadísticos de América Latina en el 94, Gloria Bonder (1994) plantea que la participación femenina a nivel terciario reduce rápidamente la distancia entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo.

⁴ Para conocer el resto de índices con los que se comparó la educación frente a la violencia, revisar Anexo 8.3 donde se muestran los resultados de la Encuesta de Camacho.

A nivel mundial en los últimos años se ha planteado algunas recomendaciones y soluciones tanto de organismos públicos como privados, la OMS aconseja que la enseñanza basada en aptitudes constituye un modo eficaz de que los alumnos y el personal escolar reduzcan los conflictos potenciales y participen en medidas comunitarias, dirigidas a reducir la violencia y promover los comportamientos pacíficos (Organización Mundial de la Salud, 2017). Este método enfatiza y desarrolla las facultades inter-individuales para promover la equidad a partir del reconocimiento de las diferencias naturales.

Otra investigación sobre la educación y como afecta la violencia es la de Graziella Corvalán (1990), sobre la educación de la mujer en América Latina y el Caribe, que presenta tres grandes líneas orientativas para combatir la violencia:

- a) El papel de la educación en la capacitación de la mujer para la toma de decisiones, y la participación igualitaria en los espacios de poder.
- b) Procesos, mecanismos y metodologías aptas para producir cambios en la conciencia femenina y en las relaciones de género en los ámbitos públicos y privados.
- c) En un sentido similar, hace falta mayor información sobre los contenidos y perspectivas adecuados para capacitar a la mujer en un mayor y mejor conocimiento de su sexualidad, de sus derechos como ciudadana y de sus posibilidades en el mercado de trabajo.

Estos consejos que la investigadora plantea pueden desarrollarse en los ámbitos educativos, pero deben nacer desde la sociedad. El papel de la educación como reproductor de patrones sociales es crucial para abolir los roles pre y mal establecidos.

La respuesta del Ecuador la articula el Ministerio de Educación (2017) en sus protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, se destaca en la contra-

pasta la siguiente frase “un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres”. Cabe recalcar que estos protocolos solo se aplican dentro de las instituciones educativas, además de tratar la violencia intrafamiliar de un menor que acuda a la institución, pero no son protocolos de educación social. Entre sus recomendaciones podemos destacar el fortalecer la construcción de la cultura de paz a través del respeto a la diversidad y la no violencia mediante actividades que permiten la deconstrucción de estereotipos de género, étnicos, y etarios. Este enfoque pretende contrarrestar las relaciones de poder que se encuentran naturalizadas, y aportar a la transformación social mediante el reconocimiento de la diversidad.

Hablando de la educación y su relación con el trabajo de las mujeres, uno de los puntos que no puede pasar desapercibido es el trabajo doméstico, lo cual en palabras de Bonder (1994) es “condicionante del acceso y del rendimiento de las mujeres en el sistema”. El estado ecuatoriano en el 2015 como reconocimiento del trabajo doméstico promueve la afiliación al seguro social de las mujeres que ejercen trabajo doméstico; afirmando que el trabajo no remunerado del hogar, realizado en su mayoría por mujeres, cumple una función económica y social importante y central para la sociedad. Por lo tanto mediante esta nueva normativa la persona que realiza trabajo no remunerado en el hogar (sea mujer u hombre) será protegida contra las enfermedades en la vejez, la muerte o invalidez total o absoluta de incapacidad producida por el trabajo (Ley de Justicia Laboral , 2015). La normativa ya se encuentra en vigencia aunque ha tenido sus críticas (no se

mencionarán ya que no tienen que ver con la investigación) pero, es gratificante saber que el Ecuador ya esté empapado de temas sociales y busca acciones legales para mitigar las desigualdades.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para dar respuesta a la incógnita trazada en el planteamiento del problema sobre: ¿cuáles son las bases teórico prácticas para elaborar un ensayo documental a partir del ensayo literario *La Mujer* de Juan Montalvo? La investigación se ha nutrido de una base científica literaria para comprender cada uno de los aspectos que roza el proyecto.

La investigación quiere dar paso a un proyecto de carácter práctico, para responder a la problemática, la investigadora realizará un ensayo audiovisual partiendo del ensayo de Montalvo. Para cumplir con dicho propósito se ha dispuesto de una serie metodológica explicada a continuación. Gracias a la base teórica planteada anteriormente, más la práctica del proyecto se obtendrá como resultado un ensayo audiovisual.

3.1 Tipo de investigación

La presente investigación se enmarca según la UNESCO dentro del área del conocimiento de Humanidades y Artes (sub-área 21), siendo el ámbito de investigación las artes gráficas y audiovisuales. La investigación promulga el proyecto de creación de un ensayo audiovisual, que pretende pensar en

imágenes, para relatar y exponer al ser humano a través de la estética audiovisual (Yáñez, 2015).

Para la elaboración de la obra de cine-ensayo se realizará una investigación de tipo cualitativa, ya que profundiza en fenómenos sociales en un ambiente natural y en relación con su contexto, se ha tomado como referencia para los lineamientos de la investigación a Roberto Hernández Sampieri en la sexta edición de su libro *Metodología de la Investigación* (2014), pues trata ampliamente el tema y describe paso a paso las etapas de la investigación, cabe recalcar que el proceso cualitativo se encuentra en profundo cambio todo el tiempo y en todas sus etapas, por lo cual es posible que después de realizar los primeros estudios de casos, la investigación tome nuevos rumbos, se nutra o se pule información dentro del texto vertebral del proyecto llegando a nuevas conclusiones no contempladas en un inicio.

Se toma en cuenta el enfoque cualitativo pues el ensayo es un género que penetra profundamente en un tema, como lo hacen las investigaciones cualitativas validándose más del fondo, a través de experiencias específicas de ciertos individuos, qué perciben y experimentan los fenómenos que se están tratando, profundizando en su punto de vista (Hernández Sampieri, 2014).

3.2 Herramientas de investigación

Para la columna vertebral del proyecto se recolectará experiencias reales de mujeres que hayan vivido con parejas que les hayan sometido a algún tipo de

violencia, para escoger al individuo y para realizar la entrevista a profundidad se seguirán las siguientes características (Hernández Sampieri, 2014):

- a) Deben de preferencia realizarse en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis.
- b) Las variables no están controladas ni manipuladas (de hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como “emociones”, “vivencias” y “mecanismos de confrontación”).
- c) Los significados se toman de los propios participantes.
- d) Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos.

Una de las principales características que se eligió para que prime en el proyecto actual es que cada una de las entrevistadas añadirá su propio significado.

Apoyándose en la investigación teórica se realizará una recolección de imágenes de archivo que contribuirán a la representación de los estereotipos femeninos, la violencia y la lucha de género.

Se recurrirá a la observación investigativa para explorar y describir los ambientes donde se desarrollan las circunstancias, analizando sus significados y a los actores que la generan (Hernández Sampieri, 2014).

3.3 Fases del Proyecto

El proyecto se centra específicamente en la elaboración de un cortometraje de cine-ensayo basado en la obra literaria *La Mujer*, en *El Cosmopolita* de Juan Montalvo. Para obedecer a este proyecto se seguirán las siguientes fases hasta tener la obra final descrita.

3.3.1 Determinar el tema para la adaptación

Desde el surrealismo fílmico aparecieron los temas feministas por primera vez, con la directora Germain Dulac en la obra *La souriante Madame Beudet* (1923), mostrada desde una “perspectiva subjetiva, una esposa ama de casa infeliz, sintiéndose oprimida dentro de su matrimonio burgués y con fantasías escapistas” (Ballester, 2015).

Para determinar el tema se precisa encontrar el argumento principal en el ensayo que se quiere adaptar, sea en este caso como se relaciona el estudio con la mujer y cuáles son sus consecuencias. A partir de la investigación teórica se determina que la educación produce mujeres más autónomas, motivo por el cual el ensayo audiovisual tendrá como eje central la posición femenina frente al estudio y como ha influido en ellas con respecto a la violencia de género (principal índice analizado).

3.3.2 Determinar el grado de adaptación

Según la investigación realizada sobre las características intrínsecas del ensayo, como lo es la inevitable presencia del pensamiento del autor, se determina que la obra no puede solo contener el contenido que Juan Montalvo planteó hace 150 años, es preciso que el director del ensayo se apersona de la obra, manifestando su punto de vista ante el tema.

Esta característica no permite que la adaptación sea totalmente fiel a la original, más bien la obra original se vuelve una inspiración de la nueva obra en construcción. Este punto es uno de los primeros que cambia el rumbo del proyecto pues determina que la autora deberá comprometerse de manera personal con el proyecto. Bajo los conceptos que maneja Ubidia sobre las gradaciones de adaptación, el ensayo que se realizará será una versión libre de la obra *La Mujer* de Juan Montalvo.

3.3.3 Determinar los puntos más relevantes para la adaptación

Para determinar los puntos más relevantes de la obra de Montalvo y encontrar su argumento principal, o sub-argumentos que refuercen la idea que se va a abordar bajo un registro a base de fichas nemotécnicas (Anexo 1) las cuales deberán resaltar los temas que se enmarquen dentro del contexto actual.

3.3.4 Selección de las fuentes

Para explorar los fenómenos sociales que atraviesan las mujeres en la actualidad se realizarán entrevistas en profundidad (Anexo 2) posteriormente en montaje solo se utilizará el audio de estas entrevistas como estructura vertebral de la obra del cine ensayo que se construirá. El tipo de estudio se centra en fenómenos sociales que buscan extender las experiencias de los personajes sobre un fenómeno y su perspectiva ante este. Bajo este principio se mantendrá un diálogo con cinco mujeres de diferentes niveles educativos donde se hablará acerca de la violencia de género en sus vidas y como reaccionaron ante ella.

Las cinco mujeres hacen referencia a las muestras teóricas o conceptuales que Hernandez Sampieri (2014) menciona, donde para entender el concepto o teoría, se puede muestrear casos que sirvan para este fin. Es decir, “se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría”. La muestra de los personajes es diversa o de máxima variación⁵ para tener distintos puntos de vista frente al mismo fenómeno.

3.3.5 Recolección (producción) de material audiovisual

Aparte de la recolección de datos bajo la modalidad de entrevistas e imágenes de su entorno, se ha descargado material de la red que refleje la desigualdad entre mujeres y hombres desde: tutoriales, videos caseros, publicidad e institucionales que tratan la “vida del campo”, hasta imágenes de tutoriales antiguos sobre las funciones de ambos sexos en tiempos pasados.

3.3.6 Montaje y Posproducción

Enfatizando lo que dice Wenders (2006) acerca de que “un ensayo se piensa en el montaje”, parte de la metodología del ensayo es *ensayar* la imagen con el audio desde diferentes perspectivas, es en el montaje donde el ensayo empieza a escribirse. Más se seguirá un orden de montaje, se trabajará por canales. El primer canal que se construirá será el de audio, teniendo como base las

⁵ “*Muestras diversas o de máxima variación*: estas muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Imaginemos a un médico que evalúa a enfermos con distintos tipos de lupus; a un psiquiatra que considera desde pacientes muy deprimidos hasta individuos con depresión leve.” (Hernández Sampieri, 2014)

experiencias de las entrevistadas superpuestas unas con otras para formar una sola mujer, después se construirá el canal de la imagen con videos del entorno de la muestra, más audiovisuales de archivo que refuerzan el argumento y por último se tratará el canal de la música.

3.3.7 Evaluación Cualitativa

Uno de los objetivos que se plantea el proyecto es dar un mensaje a las mujeres sobre la importancia de la educación frente a la violencia y autonomía femenina, para evaluar si el objetivo se cumple o no, se recurrirá a una evaluación cualitativa bajo la modalidad de *focus group*, donde se presentará la obra final a un auditorio mínimo de entre 6 a 15 personas de ambos sexos, que inmediatamente después de ver la obra llenarán un cuestionario para identificar si el mensaje ha sido receptado correctamente por la audiencia.

4. RESULTADOS E INTEPRETACIÓN

Una vez realizadas todas las fases del proyecto los resultados son los siguientes. Se debe recalcar que la investigación inicial ha servido como guía en el camino, al momento de tomar decisiones se ha seguido las indicaciones de la bibliografía señalada, a la par de los consejos que brindó el director de la investigación, Mtr. Germán López (2017). El proceso de realización del producto final, contando con preproducción, producción y posproducción del cine ensayo ha sido alrededor de 10 meses, los cuales se describirán en el siguiente capítulo.

4.3 Obra Final

Al estudiar el ensayo audiovisual y conocer que una de sus principales características consiste, en que el pensamiento del autor no puede quedar aislado del tema que se tratará, la adaptación del ensayo se torna una búsqueda interior del tema inicialmente planteado con imágenes de la realidad. Es así como se deja de lado las adaptaciones como copia fiel y se da paso a una obra nueva que se inspira en el argumento del ensayo planteado, más el contexto actual bajo la mirada de la directora del film. Al buscar mantener la estrecha relación con Juan Montalvo y al mismo tiempo ponerle nombre a esta mujer que representa a las cinco mujeres quevedeñas entrevistadas, más las 18.800 mujeres ecuatorianas de la Encuesta Nacional de Violencia de Género (2014), las de todo un país tropical, las de todo un continente latinoamericano, y las de todo el mundo es que nace *La Cosmopolita*.

4.3.1 Idea Original

Ensayo documental que explora las experiencias de las mujeres ante la violencia de género según su nivel de instrucción formal.

4.3.2. Nombre de la Obra

La Cosmopolita

4.3.3 Tema

Como influye el nivel educativo de la mujer en su reacción ante la violencia de género.

4.3.4 Concepto

La Cosmopolita quiere representar a las mujeres que buscan una alternativa ante la violencia de género. Mujeres que se han esforzado por salir adelante mediante la educación, sus experiencias narran como la educación les ha dado la fortaleza para enfrentarse a un enemigo en común, la violencia de género.

4.3.5 Sinopsis

Ensayo documental sobre la mujer y la educación como instrumento transformador de sus vidas. Narración en primera persona de las distintas experiencias de cinco mujeres y como enfrentaron la violencia de género de sus propias parejas, soportada con imágenes en torno a su realidad, más películas de archivo que narran la participación de la mujer en la educación y la violencia de género, provocando en la discordancia de imagen-audio una nueva sensación perturbadora, que conmueva al espectador y motive su propio entorno hacia la equidad de género.

4.3.6 Preproducción

Todas las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos de la República del Ecuador. Se seleccionó este universo para la muestra, pues en esta provincia el nivel de violencia de género es medio como se lo puede constatar en el Cuadro No. 2 en los cuadros de los Anexos 3 (Camacho, 2014), además hay una pluralidad en referencia a los niveles de instrucción formal y una estrecha relación con las tradiciones y estereotipos que se mantienen en el país.

Para la recolección de datos se hicieron entrevistas a profundidad (Anexo 2) con cámara y audio, a cinco mujeres con diferentes niveles de instrucción, las preguntas se enfocaron en estudiar el fenómeno de la educación y la violencia; se preguntó sobre su vida en pareja, la violencia dentro de su relación y como reaccionaron ante esta. También se filmó sus hogares o lugares de trabajo y la ciudad donde viven.

Se escogió a cinco mujeres que hayan sufrido y superado la violencia de género de cualquier tipo, cada una muestra un nivel de educación diferente con respecto a la otra, a continuación se especifica el nivel de cada una:

- Mujer 1: Tercer grado de primaria – Después de los 25 años (casada) realizó un curso de enfermería.
- Mujer 2: Quinto curso de secundaria – Después de los 20 años acabó la secundaria

- Mujer 3: Primer año de universidad (no concluido)
- Mujer 4: Tecnicatura
- Mujer 5: Posgrado de Medicina

Una vez seleccionadas las mujeres a entrevistar se procedió al proceso de filmación.

4.3.7 Producción

Para que las condiciones de la entrevista sean lo más naturales se entrevistó a las mujeres en su casa, previamente a la entrevista se les dijo que se estaba construyendo un ensayo documental sobre la mujer y la educación, se les explicó que su testimonio entraría dentro del mismo, posteriormente se filmó el entorno de cada una de ellas hasta donde fue posible.

Las entrevistas solo se realizaron una sola vez a cada una, ya que se quería mantener la sinceridad de la primera respuesta, más que nada en términos de violencia. Cada entrevista duró alrededor de una hora, a veces una hora y media. También se filmaron escenas de la ciudad de Quevedo como sinónimo de las imágenes simbólicas con las que estas mujeres se encuentran a diario.

4.3.8 Posproducción

Es en esta fase cuando el proyecto finalmente logra concretarse, la directora reconoce que el montaje es uno de los pasos más importantes del proceso

ensayístico, es en la sala de montaje donde toda la multiplicidad de materiales de orígenes y texturas diferentes se acoplan en una sola idea. El ensayo es un género que se ensaya a sí mismo todo el tiempo, es un género de cambio y transformación constante, puliendo en cada corte la piedra final. Para llegar al producto final alcanzado se han realizado 10 versiones anteriores, en cada una de ellas se ha agregado piezas fundamentales y se han mejorado las existentes. Se han mantenido los canales como se sugirió en la metodología para llevar un orden de edición.

A continuación se detalla el proceso del montaje de la obra, solo se han incluido los principales cortes, pero se aconseja llevar un informe y una copia de cada montaje para evaluar el progreso. Ya que el proceso es tan importante como la obra final.

4.3.8.1 Primer corte de la Obra

El primer corte fue uno de los más extensos en componer. Una de las metas que se trazó para el primer corte fue obtener una versión final (o casi final) de la composición de la narración en primer plano, valiéndose de la yuxtaposición de las frases de cada una de las mujeres.

Lo primero que se construyó fue la línea narrativa con: inicio – desarrollo – clímax y desenlace. A medida que avanza la historia se ve como una mujer va creciendo y a la par crece una relación de pareja. El desarrollo se compone por la relación con su esposo y como el amor empieza a desvalorizarse, mientras describen escenas violentas desde lo verbal hasta lo físico, pasando por lo sexual y lo

patrimonial. El clímax se encuentra cuando el personaje decide romper con el círculo vicioso y estudiar, automáticamente después hace una reflexión sobre la educación. El desenlace muestra varias formas de resolver el conflicto, la principal apoyándose en el estudio y la educación.

Cabe recalcar que es recién en este punto que se escribe el ensayo y donde se empieza a evidenciar como se presentará ante el receptor. Finalmente todos los materiales convergen para formar una sola estructura con un solo fin.

4.3.8.2 Sexto corte de la Obra

Para el sexto corte del cortometraje, el ensayo ya adquiere personalidad, es posible mostrarlo en público y recibir las primeras apreciaciones de la audiencia. Para este momento *La Cosmopolita* ya tiene una voz definida y una identidad propia construida en base a todas las mujeres que están a su alcance. La voz es acompañada por imágenes que desde el primer plano nos hacen ingresar a la inconsciencia de la mujer, el movimiento tipo Dolly (movimiento de la cámara sobre un soporte fijo de izquierda a derecha y viceversa) supone una búsqueda constante, un descubrimiento interior del personaje.

Se reforzó la idea de los estereotipos con novelas de los años 90's, momento en que la televisión estaba en casi todos los hogares y las novelas eran la principal entretenimiento de las amas de casa del Ecuador. Aquellas imágenes fueron grabadas en la inconsciencia colectiva de las madres de la generación actual.

En este corte los momentos entre cada punto de giro se encuentran marcados por pausas largas dando respiros de análisis. Para enfatizar la amenaza que una mujer ilustrada representa para el machismo se recopilaron imágenes de guerra a modo de metáfora para expresar el combate que realiza La Cosmopolita al estudiar y aprender una profesión.

En torno al audio se utilizó la misma pista musical (descarga) del corte uno la cual solo estaba presente en ciertos momentos potentes del discurso, se omitieron algunas frases o palabras del primer corte, por último se quitó la mayoría de música de fondo destacando la voz de las mujeres.

4.3.8.3 Décimo corte de la Obra

En el décimo corte de la obra se mantiene la mayoría de características que ya poseía el ensayo audiovisual en el sexto corte refiriéndose a la narración de las mujeres y la mayoría de las imágenes. A partir del séptimo corte se pulen las imágenes, agregando más mujeres autónomas y empoderadas. Siguiendo el consejo de la primera evaluación (Anexo 4.1) al final del sexto corte se agregó más imágenes de archivo para reforzar la importancia de la educación.

A partir del octavo corte la directora se centró exclusivamente en la música del ensayo entendiendo que el canal musical es el eje que conduce lo emocional, la música en el ensayo representa un aceite que hace que todos los materiales visuales más la voz en off se fundan en un solo producto final.

Cabe destacar que en todos los procesos anteriores, la realizadora audiovisual produjo de manera autónoma e individual el proceso, fue en el octavo corte al buscar componer la música que se buscó a un compositor.

4.3.9 Evaluación Cualitativa

En concordancia con el objetivo planteado en el capítulo de evaluación del proyecto en la metodología, se busca dar un mensaje a las mujeres sobre la importancia de la educación frente a la violencia y autonomía femenina. Para encontrar luces dentro del proceso en el sexto corte se llevó a cabo un primer *focus group*, cabe destacar que el corte que se presentó ante el público no poseía la música definitiva pero que ciertamente ya tenía una personalidad propia. A continuación se detallan las conclusiones de dichas evaluaciones.

4.3.9.1 Primera evaluación

Al final del sexto corte de la Obra se realizó un primer *focus group* donde las conclusiones fueron las siguientes:

La audiencia percibe claramente el mensaje de violencia de género y la identificación en la actualidad, mas no se reconoce el importante papel de la educación en torno a la problemática. La música resulta para ciertos espectadores monótona y para otros no los conduce durante la obra, hay una desconexión total de audio e imagen.

Las imágenes que más impactaron fueron la de la bomba atómica de Hiroshima y los estereotipos femeninos como las niñas maquillándose o el Manual de la Buena Esposa de 1953. La información detallada y completa de la evaluación se encuentra en el Anexo 4.2. La directora acepta las críticas y construirá un séptimo corte con las sugerencias del *focus group* desde su perspectiva.

4.3.9.2 Segunda evaluación

Al final del décimo corte se realizó un segundo *focus group* para evaluar si se habían corregido los errores detectados en el primero y alcanzado el objetivo planteado al inicio del proyecto.

Uno de los principales errores que se detectó en el primer *focus group* fue la desconexión entre la educación como medio de contrarrestar la violencia de género, en los siguientes cortes a partir de la última evaluación se añadieron más imágenes de educación para reforzar la idea, además de mujeres solas para mostrar la autonomía que el video quiere proyectar.

Se evidenció un cambio profundo, a partir de los cambios realizados, se reforzó la idea de la educación, más de la mitad de la audiencia comprendió la solución que plantea el video. Se estilizaron y apreciaron aún más la yuxtaposición de imágenes. La música fue muy bien aceptada como conductor del sentimiento de la obra.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto audiovisual ha sido un proceso largo y profundo donde la directora ha puesto su postura frente al tema, dejando que sean las mujeres que entrevistó quienes escriban la historia. Para finalizar el trabajo de titulación se concluye y recomienda bajo los siguientes capítulos.

5.1 Conclusiones

La investigación llegó a cumplir su objetivo principal el cual era la elaboración de un ensayo documental inspirado en la obra *La Mujer*, publicado en *El Cosmopolita* de Juan Montalvo, para ello se siguió una metodología y se realizó una investigación de ambas expresiones ante el mismo género.

El trabajo se planteó como objetivos específicos argumentar las bases teóricas del ensayo literario y el ensayo audiovisual, así como las similitudes que existen entre ambos géneros, comprendidos en los capítulos 1 y 2 del Marco Teórico. Teniendo como conclusión que cada ensayo audiovisual marca su propio camino, el cual es conducido por la mirada del realizador, bajo su propio contexto.

También se analizó la visión de Juan Montalvo en su ensayo titulado *La mujer*, y con este pensamiento se montaron las bases creativas, metodológicas y tecnológicas para el ensayo audiovisual de *La Cosmopolita* presentado en los resultados de la misma.

Se concluye que si es posible realizar un cine ensayo a partir de otra obra, pero se niega la idea de que ésta nueva obra que se busca realizar sea fiel a su original, pues el ensayo se nutre de las experiencias de los realizadores, el ensayo adquiere su punto de vista a través de la mirada del creador audiovisual, quien gracias a su percepción del tema cava profundamente en el tema.

Es necesario afirmar que la autora del proyecto se sintió profundamente conmovida por las respuestas de las entrevistadas, intimidad creada solo por los consejos del marco teórico. Después de haber realizado las entrevistas, fue necesario dejar el material reposar un tiempo para poder discernir cuales eran las frases que más podrían ayudar a construir el mensaje que ellas mismas habían dado.

Tal como se cita en la bibliografía consultada, el montaje resulto ser el momento más decisivo de todo el proyecto, sensación nueva para la realizadora ya que generalmente en la mayoría de géneros se acostumbra desde la pre producción conocer el proceso de edición. Organizar las voces femeninas para contar una historia fue uno de los puntos clave para poder arrancar con la edición, posteriormente la imagen y por último la música.

La música también fue un momento que necesito de un respiro ante la obra, encontrar las perfectas notas musicales para cada segundo resultó un largo trabajo de tacto y oído, por lo cual es importante contar con un especialista. La música guía al espectador por los diferentes sentimientos que el video quiere transmitir.

El proyecto en sí mismo quiso demostrar lo que Gloria Camacho afirmaba según la interpretación de las encuestas, lográndolo con éxito pues efectivamente las mujeres con más estudios habían alcanzado no solo un considerable rechazo a la violencia en sus vidas, sino también una autonomía plena en sus vidas. Además de ello se añadió la variable de que las que habían corregido a tiempo su relación violenta, pudieron reconstruir una relación sin violencia con la misma o con otra persona, cabe recalcar que en los casos en que fue con la misma, esta era una pareja igual de ilustrada que la entrevistada.

5.2 Recomendaciones

Uno de los principales obstáculos al momento de adaptar un ensayo literario se encuentra en como transmitir el argumento, ya que la teoría del ensayo audiovisual empuja al realizador a aportar con su pensamiento una identidad al tema, para ello mucho de la obra original en la cual se inspira puede quedar atrás. Esta premisa puede resultar un bloqueo, pero se aconseja que sea visto como una oportunidad, las nuevas obras deben tener más del espíritu del creador de esta manera se enmarcan en un nuevo contexto y resulta una obra fresca.

El ensayo fílmico también utiliza material de apropiación, en varios formatos y orígenes, se recomienda no temer a los derechos de autor pues puede limitar el producto final, más bien ésta investigación empuja a que se utilicen más de este tipo de materiales.

La investigación se planteó adaptar una obra ensayo a una audiovisual objetivo alcanzado, pero es necesario aclarar que es uno de los muchos caminos para lograrlo, cada ensayo sigue su propio destino.

Se recomienda a futuros investigadores continuar las investigaciones artísticas con índole conceptual, ya que la información que existe actualmente es muy escasa, de igual forma se motiva a otros estudiantes de la misma carrera a crear más productos ensayísticos, ya que en el país no hay muchas referencias.

6. GLOSARIO

Cine Ensayo: También conocido como filme-ensayo o video-ensayo, es cierto tipo de producciones audiovisuales que proponen una reflexión subjetiva en torno a preguntas fundamentales respecto a nuestra identidad tales como: quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, dónde estamos ubicados y a qué intereses respondemos, entre otras (Ardila, 2010).

Cosmopolita: Aplicase a quién considera su patria el mundo entero (Enciclopedia Universal Sopena, 1990).

Ensayo Literario: Escrito en prosa, de extensión moderada, que se caracteriza por ser una cala profunda sobre un tema que no se pretende agotar. El ensayo es una reflexión desde la perspectiva personal de un autor implícito que se presenta como proyección artística del autor real (Gómez-Martínez, 1992)

Ideograma: Imagen convencional o símbolo que en la escritura de ciertas lenguas significa una palabra, morfema o frase determinados, sin representar cada una de sus sílabas o fonemas (Real Academia Española, 2016).

Juan María Montalvo Fiallos: (Ambato, Ecuador, 13 de abril de 1832 – París, Francia, 17 de enero de 1889) Ensayista y novelista ecuatoriano. Su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los dictadores Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintemilla. Creó la revista El Cosmopolita, en la que criticaba al gobierno de la época (Correa A. , 2003).

Metonimia: Tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc. Ejemplo: el laurel por la gloria (Real Academia Española, 2016)

Recursos literarios: Formas de estilo que utiliza el autor para embellecer y darle mayor fuerza expresiva a sus composiciones literarias, especialmente a los poemas. Mediante esos recursos, el escritor maneja las palabras para crear un efecto especial como en los casos en que se apela a los sentidos y a expresar sus ideas de una manera creativa (Sanchez, 1967)

Sinécdoque: Designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa, a un género el de la especie, o, al contrario, a una cosa el de la

materia de que está formada. Ejemplo: El acero por la espada (Real Academia Española, 2016).

Tropos (Metáfora): La metáfora relaciona directamente los términos del símil, creando un todo, un algo indivisible. La imagen va más allá; crea un nuevo ser (Sánchez, 1967).

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1 Bibliografía Impresa

Arenas, E. (1997). *Hacia una teoría general del ensayo: construcción del texto ensayístico*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). *Ley Contra la Violencia Doméstica*. San José: La Gaceta N° 83.

Autores Varios. (2006). *La Biblia. La palabra de Dios en lenguaje actual*. Brasil: Sociedades Bíblicas Unidas.

Bauman, Z. (2000). *Modernidad Líquida*. Buenos Aires, Argentina: Polity Press y Blackwell Publishers Ltd.

Bonder, G. (1994). *Mujer y Educación en América Latina: hacia la igualdad de oportunidades*. Revista Iberoamericana de Educación, 9-48.

Bordwell, D. (1999). *El cine de Eisenstein*. Ediciones Paidós Ibérica S.A.

Bukowski, C. (1994). *Escritos de un viejo indecente*. Barcelona: Anagrama.

- Camacho, G. (2014). *La Violencia de género contra las Mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Quito: El Telégrafo.
- Carrión, B. (1943). *Cartas al Ecuador*. Quito: Ariel Universal.
- Català, J. M. (2005). *Film-ensayo y vanguardia*. Madrid: Torreiro, Casimiro y Cerdán, Josetxo.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.
- Correa, A. (2003). *Juan Montalvo Antología Breve*. Quito: Colección Media Luna.
- Corvalán, G. (1990). *Mujer y Educación en América Latina y el Caribe*. Cuadernos de Discusión, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.
- Decreto Ejecutivo N° 620 . (10 de Septiembre de 2007). *Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y mujeres*. Quito, Pichincha, Ecuador.
- El Universo. (26 de Febrero de 2009). *Del papel a la pantalla*. El Universo.
- García, A. (2006). *La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual*. Comunicación y Sociedad, 75-105.
- Gimferrer, P. (1996). *Itinerario de un Escritor*. Barcelona: Anagrama.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación Sexta Edición*. México D.F.: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Ley de Justicia Laboral . (2015). *Ley Orgánica para al Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar en el Ecuador*. Quito: El pleno de la Asamblea Nacional .
- Llave Cuevas, J. M. (2009). *Pensando en la sociedad desde el Cine: El papel del cine como configurador social*. Valencia: Fundación Mainel.

- Magalhães, V. (2008). *Poéticas de la interrupción. La dialéctica del movimiento e inmovilidad en la imagen contemporánea*. Madrid: Edición Trama Editorial y Fundación Arte y Derecho.
- Manvel, R. (1964). *Film*. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires .
- Martí, J. (1891). *Nuestra América*.
- Mejía, D. (8 de Marzo de 2015). *El machismo en Ecuador sigue sosteniendo a la violencia de género*. El Universo.
- Ministerio de Educación . (20117). *Protocolos de Actuación frente a Situaciones de Violencia detectadas o cometidas en el Sistema Educativo*. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador.
- Montalvo, J. (1867). *El Cosmopolita*. Quito: Casa de Montalvo.
- Organización Mundial de la Salud. (2012). *Informe Mundial sobre la violencia y la salud: resumen*. Washintong D.C.: Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud.
- Ortiz, E. H. (2012). *"La llegada de un cine a la ciudad" y otros mitos*. *Toma Uno*, 83-92.
- Ramón Sopena. (1990). *Enciclopedia Universal Sopena*. Barcelona: Ramón Sopena S.A.
- Sanchez, L. (1967). *Breve Tratado de Literatura General*. Cali: Norma.
- Ubidia, A. (2000). *Temas de la Cultura de Masas*. Quito: El Conejo/UASB/Abya-Yala.
- Uribe, J. d. (1898). *Lecturas de Montalvo*. Quito: Escuela de Artes y Oficios.
- Yáñez, P. (2015). *Líneas de Investigación 2015-2018*. Quito: INCYT.

7.2 Bibliografía Virtual

- Abellán, J. L. (1933). *Cervantes Virtual.com*. Recuperado el Septiembre de 2016, de Cervantes Virtual.com: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9P4Fn9nQPmQJ:www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/en-torno-a-la-figura-la-obra-y-la-significacion-intelectual-de-juan-montalvo/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec>
- Administración Retóricas. (26 de 10 de 2015). *www.Retoricas.com*. Recuperado el 07 de Enero de 2017, de [www.Retoricas.com: http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html](http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html)
- Ardila, O. (Abril de 2010). *El cine-ensayo en el horizonte del siglo XXI*. Recuperado el Mayo de 2017, de <https://cinesentido.blogspot.com>.
- Balcells, B. (4 de Noviembre de 2008). *El impresionismo francés*. Recuperado el 6 de Enero de 2017, de [bilportosepolto.blogspot.com: http://bilportosepolto.blogspot.com/2008/11/el-impresionismo-francs.html](http://bilportosepolto.blogspot.com/2008/11/el-impresionismo-francs.html)
- Ballester, A. M. (2015). *El Cine Surrealista. Desde las Vanguardias hasta Michel Gondry*. Recuperado el Diciembre de 2017, de [Helvia.uco.es](http://helvia.uco.es).
- Bolívar, S. (6 de Septiembre de 1815). *AlbaCiudad.org*. Recuperado el Agosto de 2015, de [AlbaCiudad.org: http://albaciudad.org/2015/09/texto-completo-carta-de-jamaica-hallada-en-ecuador-pdf/](http://albaciudad.org/2015/09/texto-completo-carta-de-jamaica-hallada-en-ecuador-pdf/)
- Cajas, A. (Julio de 2011). *Igualdad de Género en la Constitución Ecuatoriana 2008*. Recuperado el Marzo de 2017, de Repositorio Institucional del Organismo de la Comunidad Andina, CAN: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XFrNLxO3pv0J:repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2804/1/RAA->

29%2520Andrea%2520Karolina%2520Cajas%2520C%25C3%25B3rdova%
252C%2520Igualdad%2520de%2520G%25C3%25A9nero%2520%2520la.
pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk

Camacho, G. (2003). *Secretos Bien Guardados: Maltrato, Violencia y Abuso Sexual Vs. Ciudadanía. Una mirada desde los y las Jóvenes*. Recuperado el 20 de Abril de 2017, de repositorio.flacsoandes.edu.ec: repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/921/14/TFLACSO-06-2003GCZ.pdf

Echeverrey, M. (s/f). *Operación Éxito*. Recuperado el Diciembre de 2016, de Operación Éxito: https://www.academia.edu/31077348/El_ensayo_latinoamericano

Gila, J., & Guil Bozal, A. (1999). *Redalyc.org*. Recuperado el Diciembre de 2016, de Redalyc.org: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801213>

Gil-Albarellos, S. (s.f.). Breve delimitación histórico teórica del ensayo. Recuperado el Diciembre de 2016, de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/136252.pdf>

Godard, J.-L. (1967). *CineOriginal*. Recuperado el 12 de diciembre de 2017, de www.cineoriginal.blogspot.com: <http://cineoriginal.blogspot.com/2009/10/film-ensayo.html>

Gómez-Martínez, J. L. (1992). *Teoría, Crítica e Historia*. Recuperado el Diciembre de 2016, de Teoría, Crítica e Historia: <http://www.ensayistas.org/critica/ensayo/gomez/indice.htm>

Machado, A. (2010). *La Fuga*. Recuperado el Mayo de 2015, de La Fuga: <http://www.lafuga.cl/el-filme-ensayo/409>

- Michelena, X. (2014). *Plan V*. Recuperado el Noviembre de 2015, de Plan V:
http://www.planv.com.ec/sites/default/files/montalvo_periodista_cap_1.pdf.
- Montero, D. (2006). *Ocec.eu*. Recuperado el Diciembre de 2016, de Ocec.eu:
http://www.ocec.eu/pdf/2006/montero_david.pdf.
- Ojeda Franco, M. (10 de Septiembre de 2012). *Gkillcity.com*. Recuperado el Abril de 2015, de Gkillcity.com: <http://gkillcity.com/articulos/chongo-cultural/cine-ensayo-la-imagen-que-se-piensa-si-misma>
- Organización Mundial de la Salud . (2016). *who.int*. Recuperado el Julio de 2017, de who.int: <http://www.who.int/topics/violence/es/>
- Organización Mundial de la Salud. (2012). *who.int*. Recuperado el Julio de 2017, de who.int: <http://www.who.int/topics/violence/es/>
- Organización Mundial de la Salud. (2017). *Who.int*. Recuperado el Julio de 2017, de Who.int:
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter6/es/index3.html
- Oviedo, J. M. (1991). *dialnet.unirioja.es*. Recuperado el Noviembre de 2015, de dialnet.unirioja.es: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=212853>
- Perales, V., García, M. L., & Adam, F. (2008). *Imagen de síntesis: perspectivas digitales de género*. Recuperado el 28 de Diciembre de 2017, de <https://www.academia.edu/>.
- Real Academia Española . (2016). *rae.es*. Recuperado el Junio de 2015, de rae.es: www.rae.es
- Tavares, M. (01 de Octubre de 2010). <http://www.redalyc.org>. Recuperado el 28 de Diciembre de 2017, de <http://www.redalyc.org>:
<http://www.redalyc.org/html/158/15815042006/>

7.3 Referencia de Entrevistas

Azcona, R. (1998). Idilio entre el cine y la literatura. (L. Herrero Cabreja, Entrevistador) Madrid: Espéculo. Revista de Estudios Literarios. .

López, G. (Junio de 2017). Mg. en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneo. Mg. en Teoría y Práctica del Documental. (F. Torres, Entrevistador)

ANEXOS

Anexo 1. Fichas Nemotécnicas para el Análisis del ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo.

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 1	Página: 320	Tema abordado: La capacidad de la mujer
Contenido: Entre las necesidades de los hombres, ninguna de más tomo que el haber dudado acerca de la naturaleza de la mujer; y entre sus desvergüenzas, ninguna más digna de castigo que el haber sujetado a votación el alma del bello sexo.		

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 2	Página: 322	Tema abordado: Las mujeres en la Antigua Roma
Contenido: En los días más cultos de Roma, los grandes hombres acudían al estrado de las mujeres distinguidas a tomar lecciones de la lengua y de filosofía, sin contar con que las matronas romanas alcanzaban de los hombres veneración casi igual a la que rendían a los dioses.		

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 3	Página: 329	Tema abordado: El rol de ambas partes
Contenido: Donde el fuero de la mujer no se ha fiado por las costumbres, y los varones no la respeten como una deidad tutelar, la civilización no reinará sino a medias, y por fuerza y razón seremos broncos y retrógrados, por mucho que nos andemos llamando civilizados y refinados pueblos.		

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 4	Página: 329	Tema abordado: El respeto a la mujer
Contenido: El respeto a la mujer no consiste en un ciego avallasamiento a sus caprichos y a su voluntad absoluta, (...), la educación es la primera grada de su trono, dejarla gozar de sus derechos, obligarla blandamente a cumplir sus deberes, he aquí la educación de la mujer.		

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 5	Página: 330	Tema abordado: El imperio de la mujer
Contenido: Su imperio es blando y grato, porque su imperio es el amor, ella no manda, obliga con tiernas insinuaciones; no reprende, hace ver las faltas, y nos castiga con benignas sonrisas; no sirve de tirano, si no de freno moderador de nuestros disparados impulsos.		

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 6	Página: 332	Tema abordado: Con referencia a los Pueblos Mahometanos
Contenido: ¡Qué abismo, qué infierno! Y todo porque la mujer no ocupa su lugar; porque el hombre le usurpa su trono y la tiene esclavizada. Si el Evangelio penetrase esas regiones, lo primero que haría sería redimir a la mujer, ella libre, todo lo demás correría de su cuenta.		

Ficha Nemotécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 7	Página: 332	Tema abordado: La falta de educación
Contenido: La falta de educación, pervierte la naturaleza, en términos que lo justo viene a parecer injusto, lo puesto en razón disparatado, bajo lo noble, negro lo blanco.		

Ficha Nematécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo

Nº: 8	Página: 333	Tema abordado: Pedro el Grande en Rusia
-----------------	-----------------------	---

Contenido:

Arrancó a la mujer del sumidero, le dio derechos, prerrogativas, la volvió privilegiada, de sierva que hasta entonces había sido. Llamóla a su corte, le enseñó a vestirse con elegancia, andar siempre bien traída, hacerse respetar y amar por los hombres.

Ficha Nematécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo

Nº: 9	Página: 334	Tema abordado: Como la mujer ayuda al hombre
-----------------	-----------------------	--

Contenido:

Si se la respeta y protege, sin caer en cuenta, pule al hombre, le hace digno de ella y del Criador.

Ficha Nematécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo

Nº: 10	Página: 335	Tema abordado: La civilización de los pueblos europeos
------------------	-----------------------	--

Contenido:

Los bretones, los escandinavos, los godos y casi todos los hombres de la familia caucasiana, apreciaron a la mujer en su verdadero valor, y junto con ella se han civilizado, y junto con ella poseen la sabiduría y la cultura de Europa.

Ficha Nematécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo

Nº: 11	Página: 335	Tema abordado: El respeto a la mujer
------------------	-----------------------	--

Contenido:

(...) solo respetando a la mujer seremos respetables, solo ilustrando a la mujer seremos ilustrados, sólo labrando su felicidad seremos felices.

Ficha Nematécnica del Ensayo “La Mujer” de Juan Montalvo		
N°: 12	Página: 336	Tema abordado: Compartir con la mujer
Contenido: Si algo sabemos enseñémoselo a nuestras esposas y nuestras hijas; si algunos divinos secretos nos endiosan, revelémoslos a ellas, a fin de que se ladeen con nosotros.		

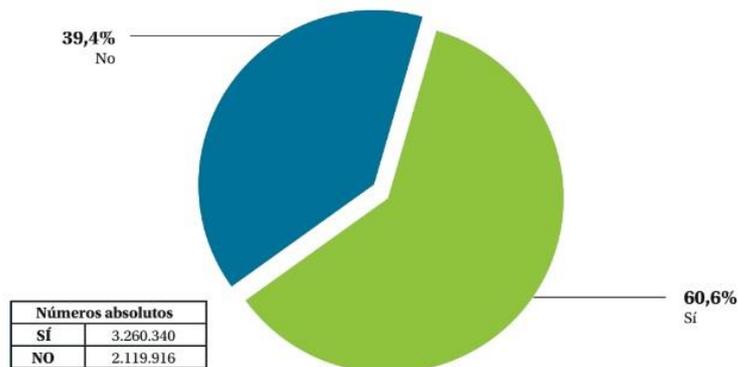
Anexo 2. Entrevista en profundidad a mujeres de diferentes niveles de instrucción

Para las entrevistas en profundidad se utilizó registro de imagen y sonido, se realizó una conversación previa donde se obtuvo los datos básicos de las entrevistadas.

1. ¿Hasta qué nivel de educación formal cursó?
2. ¿Ha trabajado en algo relacionado a su estudio? ¿En qué?
3. ¿Sufrió en casa de violencia intrafamiliar? Comente algún suceso que recuerde de niña
4. ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Alguna ha sido violenta con usted?
5. ¿Su pareja es celosa/posesiva? Cuente alguna experiencia que le recuerde algún suceso que explique el grado de celos de su pareja
6. ¿Su pareja es violento? Comente el último suceso violento por parte de su pareja
7. ¿Se ha defendido? ¿Cómo se defiende?
8. En caso de no defenderse: ¿Por qué no se defiende?
9. ¿Qué siente cuando esta su lado?
10. ¿Ha pensado en abandonar a su pareja?
11. ¿Por qué abandonaría a su pareja?
12. ¿Cree que el estudio puede ser una herramienta para combatir la violencia? ¿Por qué?

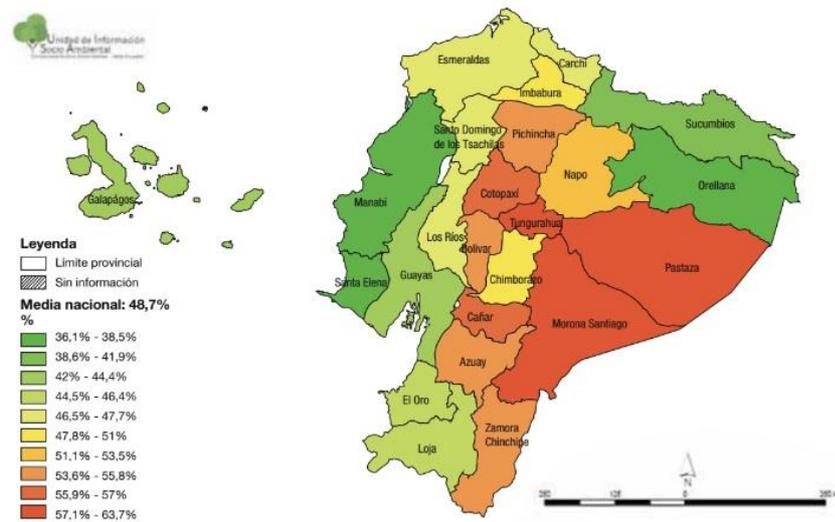
Anexo 3. INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (2011)

Cuadro No. 1. Proporción de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por parte de cualquier persona. Fuente: INEC, 2011.

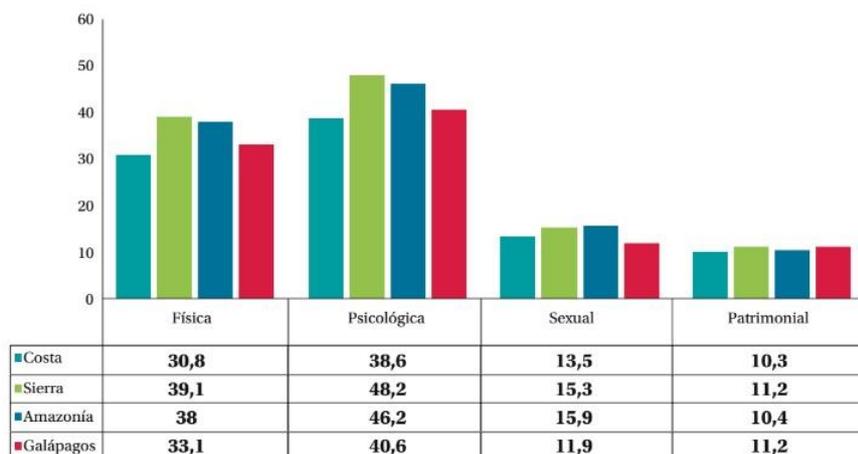
Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
 Elaboración: Gloria Camacho y Cynthia Mendoza
 Nota: Los valores absolutos han sido inferidos en la encuesta por factores de expansión, y son aproximados. El margen de error para el cálculo de la media es de 0,75% con un nivel de significación del 95%.

Cuadro No. 2. Mujeres que han sufrido violencia de género (física, psicológica, sexual, patrimonial) de su pareja. Fuente: INEC, 2011.

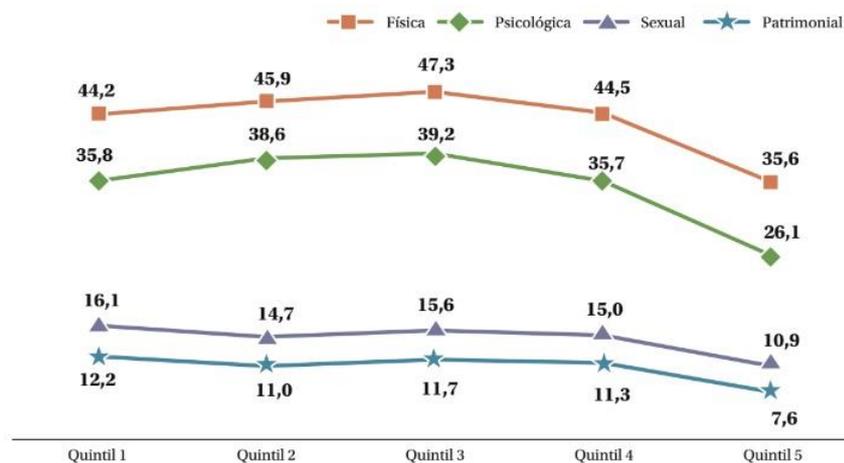
Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
 Elaboración: Unidad de Información Socio Ambiental UASB y CEPLAES

Cuadro No. 3. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, por región geográfica y tipo de agresión. Fuente: INEC, 2011.

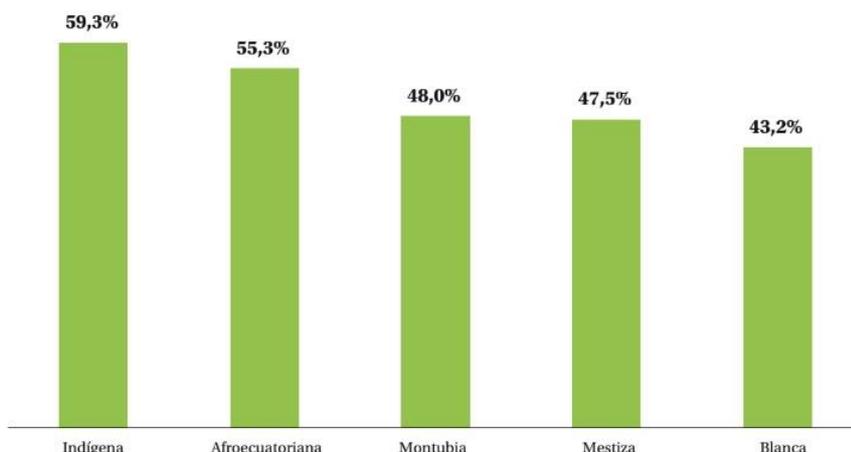
Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
 Elaboración: Gloria Camacho y Cynthia Mendoza

Cuadro No. 4. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, según tipo de agresión por quintiles de ingreso. Fuente: INEC, 2011.

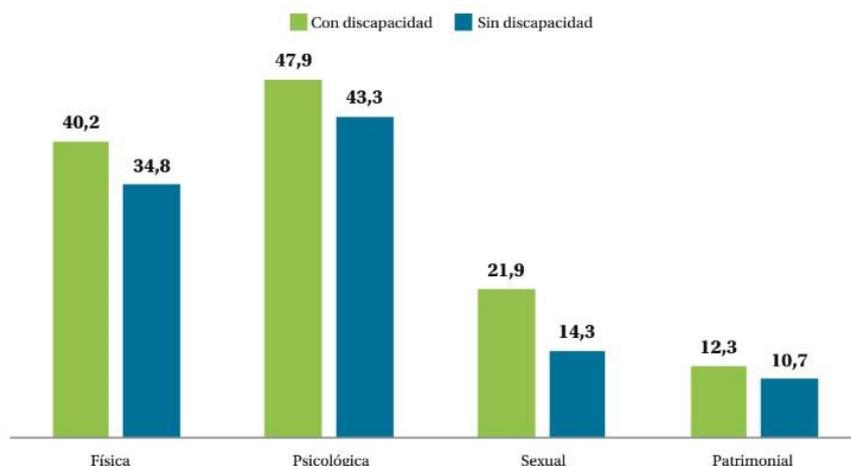
Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
 Elaboración: Gloria Camacho y Cynthia Mendoza

Cuadro No. 5. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, por etnicidad. Fuente: INEC, 2011.

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
 Elaboración: Gloria Carracho y Cynthia Mendoza

Cuadro No. 6. Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja o ex pareja, por tipo de agresión y discapacidad. Fuente: INEC, 2011.

Fuente: INEC, Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 2011
 Elaboración: Gloria Carracho y Cynthia Mendoza

Anexo 4. Resultados de las evaluaciones cualitativas

Anexo 4.1 Resultado de la primera evaluación cualitativa

7 personas asistentes - 1 mujer - 6 hombres

Nº	Pregunta	Respuesta	Valor	Respuesta	Valor	Respuesta	Valor	Comentarios
1	¿Cuál es el tema del video?	Violencia de género	4	La educación femenina	0	Educación Vs. Violencia de género	3	Prevalcieron en la memoria más las imágenes de violencia de género que el mensaje de vencerlo a través de la educación.
2	Escriba una sinopsis del video	Trata de las relaciones de pareja	5	Trata de la educación	1	Trata de educación Vs. Violencia	1	La mayoría de la audiencia recepto como tema central las relaciones de pareja.
3	Describe en pocas palabras el inicio, nudo y desenlace	Inicio	0	Inicio-Nudo	2	Inicio-Nudo-Desenlace	5	Se percibe que se entendieron los principales puntos de la obra, el inicio desde la desigualdad, los puntos de giro en torno a como evoluciona el pensamiento femenino, el final es un poco confuso y algunos receptores aseguran que no tiene solución el problema planteado al inicio del video.
4	¿Cuáles son las sensaciones o sentimientos que le transmitió el video? (cronológicamente)	Ira-Angustia-Impotencia	3	Indignación-Impotencia-Tristeza-Preocupación	2	Reflexión-Tristeza-Ira-Empoderamiento-Esperanza-Libertad	2	Las sensaciones provocadas en los asistentes fue diversa, cada individuo interpretó un ángulo diferente, algunos se encontraban con sentimientos de tristeza, ira e indignación, mientras otro grupo se inclinaba por los sentimientos de reflexión y libertad, pocos describen sentimientos de empoderamiento femenino.
5	Enumere las tres imágenes que más recuerde del video	Niñas desfilando -Pautas para ser una buena esposa -	3	Atmósfera de hospital-Pasillos interminables - viaje	2	Cocina- Libros- Bomba - Baile	3	Una de las imágenes que más presente le quedó a los espectadores fue el lanzamiento de la bomba por su impacto y quiebre. También las niñas maquillándose les llamó la atención como estereotipos, el manual de la buena esposa se mencionó varias veces.
6	¿Cuál es la imagen que más le gustó? ¿Porqué?	El pasillo del hospital	1	La maestra dando clases	1	La mujer militante	2	Las imágenes que más le gustó fue la idea de la mujer empoderada a través de la guerra, no se comprende muy bien el concepto de hacerlo con la educación, salvo por un comentario. También hay otro público que se fijó más en los detalles de la obra que en el fondo de la misma y otro que alaba la composición de las imágenes propias, (quedando fuera de la puntuación).
7	¿Qué cree usted que el video comunica acerca de la educación y la mujer?	Si	3	No	2	Mensaje confuso	2	El mensaje de la educación no aparece en los comentarios, el mensaje resulta confuso, se afirma que es importante pero no se percibe su relación con el video.
8	¿Qué le dice el video sobre la violencia de género?	No se debe permitir la violencia, en ninguna de sus manifestaciones	1	Es un problema presente en la sociedad	5	La violencia puede ser contrastada con la educación femenina	1	El público coincide en que la violencia es una realidad latente en nuestra sociedad, desde diferentes manifestaciones, hay una estrecha conexión con la educación para minimizar ésta realidad.
9	¿Cree usted que la imagen trata sobre los estereotipos alrededor de la mujer?	Si	4	No	1	Si y No	2	La mayoría relacionó las primeras imágenes con los estereotipos marcados por la sociedad
10	¿Qué es lo que más le gustó?	La historia - la Voz	2	La técnica - composición		Las imágenes - La música	6	El público encontró en la yuxtaposición de imágenes y audio un sinónimo reconfortante para afrontar el tema. El género ensayo ha sido bien recibido por la audiencia.
11	¿Qué es lo que menos le gustó?	El tema	2	No entendí la relación de imagen - audio - distracción	2	Apropiación de imagen archivo - la música	2	Para ciertos espectadores algunas imágenes los distraían del tema que se les presentaba, otros no encontraban relación con la música y algunos sugieren que aparezcan las mujeres entrevistadas.

Anexo 4.2 Resultado de la segunda evaluación cualitativa

16 personas asistentes - 8 mujeres - 8 hombres

Nº	Pregunta	Respuesta	Valor	Respuesta	Valor	Respuesta	Valor	Comentarios
1	¿Cuál es el tema del video?	Violencia de género	11	La educación femenina	4	Educación Vs. Violencia de género	1	Según la mayoría el video se centra en un tema de género y su lucha por conquistar su libertad, pocas muestras observaron claramente que la educación es la salida que la directora se plantea.
2	Escriba una sinopsis del video	Trata de las relaciones de pareja - Género	10	Trata de la educación	2	Trata de educación Vs. Violencia - Lucha	2	La audiencia describe el video como la historia de una mujer que busca salir adelante, se menciona las palabras "empoderadas", algunos muestran la gran relación con la educación tanto en mujeres como hombres.
3	Describe en pocas palabras el inicio, nudo y desenlace	Inicio	2	Inicio-Nudo	6	Inicio-Nudo-Desenlace	7	La mayoría de los receptores coincide en el inicio y en el desarrollo, citando a las entrevistadas. Más de la mayoría de la muestra reconoce que la educación es una solución que plantea el video al final.
4	¿Cuáles son las sensaciones o sentimientos que le transmitió el video? (cronológicamente)	Ira-Angustia-Impotencia	1	Indignación-Impotencia-Tristeza-Preocupación	5	Reflexión-Tristeza-Ira-Empoderamiento-Esperanza-Libertad	7	Los sentimientos positivos al final del video representan más de la mitad del público, otro gran número de la muestra quedó conternada con sentimientos fuertes tendiendo hacia lo negativo.
5	Enumere las tres imágenes que más recuerde del video	Niñas desfilando -Pautas para ser una buena esposa -	3	Mujer embarazada - Tras rejas - maquillaje militar	4	Cocina- Libros- Bomba - Protesta- Baile	7	Prevalció las imágenes de las niñas pintándose, también hay algunas personas que mencionaron el impacto del inicio de la mujer. La pluralidad de impacto de imágenes fue mas visible. Hubieron pocas coincidencias.
6	¿Cuál es la imagen que más le gustó? ¿Porqué?	La mujer frente a la ventana al inicio - Utensillos de Cocina - rejas	4	Chica maquillándose - Pareja desnuda	3	Mujer embarazada	2	Las imágenes que más le gustó a la audiencia fueron las de filmación propia, la cocina, las rejas, la relación en pareja. También llamo la atención que se destaque la imagen de la mujer embarazada.
7	¿Qué cree usted que el video comunica acerca de la educación y la mujer?	Si	9	No	3	Mensaje confuso	4	La mayoría de los individuos les pareció que el video trata la educación femenina y su importancia ante la desigualdad.
8	¿Qué le dice el video sobre la violencia de género?	No se debe permitir la violencia, en ninguna de sus manifestaciones	4	Es un problema presente en la sociedad	7	La violencia puede ser contrastada con la educación femenina	1	Se manifiesta que la violencia de género aun está presente en la sociedad.
9	¿Cree usted que la imagen trata sobre los estereotipos alrededor de la mujer?	Si	11	No	2	Si y No	3	Más de las tres cuartas partes del público coincide en que las imágenes son una manifestación de los estereotipos de mujer y hombre actuales.
10	¿Qué es lo que más le gustó?	La historia - la Voz	8	La técnica - composición	4	Las imágenes - La música	3	La mayoría de los receptores les gustó la historia femenina y otra parte destacó la yuxtaposición de imágenes con el audio.
11	¿Qué es lo que menos le gustó?	El tema	4	No entendí la relación de imagen - audio - distracción	4	Apropiación de imagen archivo - la música - la estética del color	3	La mitad de la audiencia considera que el tema es fuerte y que la perspectiva que se tiene no es la correcta. Se sugiere características de documental. La desconexión imagen - audio distrajo la atención de algunos receptores acostumbrados a la narración lineal.