

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
SOCIALES**

CARRERA DE COMUNICACIÓN

TEMA:

**ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS MELODRAMÁTICAS EN LAS PELÍCULAS
ECUATORIANAS “CRÓNICAS” Y “A TUS ESPALDAS”**

**Trabajo de Investigación, previo a la obtención del Título de Licenciado en
Comunicación**

Autor/a:

Leslie Odalis Chávez Rodríguez

Tutor:

Walter Viteri Torres

Ambato-Ecuador

2022

APROBACION DEL TUTOR

CERTIFICA:

Que la señorita Leslie Odalis Chávez Rodríguez , portadora de la C.C. 1804633285, habilitado para obtener el Título de Tercer Nivel; ha concluido su Trabajo de Titulación, Modalidad TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN; sobre el Tema: “ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS MELODRAMÁTICAS EN LAS PELÍCULAS ECUATORIANAS "CRÓNICAS" Y "A TUS ESPALDAS"”, previo a la obtención del título de Licenciado en Comunicación Social; por lo que, en calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, certifico de la autenticidad del mencionado Trabajo, y de haberle orientado durante todo el proceso.

Ambato, 13 de febrero de 2022

Dr. Walter Viteri Torres Mg

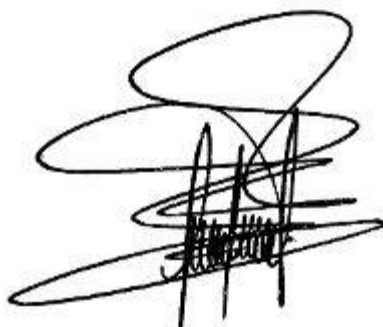
PROFESOR/TUTOR

TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTORÍA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Los contenidos, análisis, ideas, opiniones, conclusiones y recomendaciones emitidos en el trabajo de investigación: “ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS MELODRAMÁTICAS EN LAS PELÍCULAS ECUATORIANAS "CRÓNICAS" Y "A TUS ESPALDAS"”, son de exclusiva responsabilidad de la autora.

Ambato, 13 de febrero de 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a dense, scribbled central area.

Leslie Odalis Chávez Rodríguez

C.I. 1804633285

AUTOR/A

DERECHOS DE AUTOR

Autoriza a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de esta tesis o parte de ella un documento disponible para su lectura, consulta y proceso de investigación según las normas de la institución.

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi tesis, con fines de difusión pública, además apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autor.

Ambato, 13 de febrero de 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

Leslie Odalis Chávez Rodríguez

C.I. 1804633285

AUTOR/A

PÁGINA DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

Los Miembros del Tribunal de Grado APRUEBAN el Trabajo de Investigación sobre el tema: “ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS MELODRAMÁTICAS DE LAS PELICULAS ECUATORIANAS "CRÓNICAS" Y "A TUS ESPALDAS"”, presentado por la Srta. Leslie Odalis Chávez Rodríguez. De conformidad con el Reglamento de Graduación para obtener el Título de Licenciado en Comunicación de Tercer Nivel de la Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, 13 de febrero de 2022

Para constancia firman:

Presidente

Miembro

Miembro

DEDICATORIA

Este largo proceso ha llegado a su final, muchos días, meses y años de esfuerzo y dedicación han culminado y rinden sus frutos, el desvelo y el cansancio han sido parte de este camino, quiero dedicar este proyecto de investigación a Dios y a mis padres, quienes fueron parte fundamental y me brindaron la fortaleza y ánimos necesarios para salir adelante, a mis hermanos que con su luz y alegría supieron alentarme en los nuevos pasos que recorría año tras año.

Quiero recalcar que la construcción de este trabajo de investigación también se forjó gracias al apoyo y ayuda de mis compañeros Carolina Romero, Jonathan Chango, Danny Mesías y Alexis Villarroel, puesto que, ellos al igual que mi familia siempre se han mantenido presentes en cada una de las situaciones difíciles que he atravesado, es por ello que quiero dedicarles gran parte de esta tesis, finalmente a la persona que llegó a mi vida y actualmente es parte de la misma quiero decirle gracias, esto es por ti.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a todas las personas que fueron parte de este camino lleno de aprendizajes, desde mis compañeros, pasando por profesores, autoridades y todo el personal de la Universidad que hizo posible este logro lleno de dificultades pero que con esfuerzo y dedicación se pudo superar. Agradezco a Dios por permitirme vivir esta experiencia llena de enseñanzas que me servirán para toda la vida, quiero agradecer a mis padres que fueron mi apoyo incondicional durante todo este camino ya que sin el esfuerzo de ellos nada de esto sería posible.

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

PORTADA	i
APROBACIÓN DEL TUTOR	ii
AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	iii
DERECHOS DE AUTOR	iv
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
RESUMEN EJECUTIVO	xi
ABSTRACT	xii
CAPÍTULO 1	1
MARCO TEÓRICO	1
1.1 Antecedentes Investigativos	1
1.2 Objetivos	6
1.2.1 Objetivo General	6
1.2.2 Objetivos específicos	6
1.3 Categorías Fundamentales	7
1.3.1 Entendiendo al Melodrama	7
1.3.2 Expansión del Melodrama en América Latina	11
1.3.3 Melodrama Cinematográfico	14
1.3.4 Expansión del Cine en América Latina	16
1.3.5 Historia del cine ecuatoriano	19
CAPÍTULO II	24
METODOLOGÍA	24
2.1 Materiales	24
2.2 Métodos	24
CAPÍTULO III	29
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	29
3.1 Análisis y discusión de los resultados	29
3.2 Verificación de hipótesis	50
CAPÍTULO IV	51
4.1 Conclusiones	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	54

ANEXOS	57
Anexo 1.....	57

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA NO. 1	27
TABLA NO. 2	27
TABLA NO. 3	28
TABLA NO. 4	28
TABLA NO. 5	29
TABLA NO. 6	30
TABLA NO. 7	31
TABLA NO. 8	37
TABLA NO. 9	43
TABLA NO. 10	47
TABLA NO. 11	57

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA NO. 1	29
FIGURA NO. 2	30
FIGURA NO. 3	31
FIGURA NO. 4	31

RESUMEN EJECUTIVO

Aunque para muchos el melodrama es un género mediático que no tiene mayor peso, para otros vive presente en cada una de las industrias culturales, pues permite conocer la realidad que viven las personas a través de la narración de discursos políticos, sociales y culturales, inmiscuyendo en sus cuentos a la otredad que forma parte del grupo popular excluido por la élite, los marginados acogen el papel protagónico en el escenario y se constituyen como parte fundamental de la historia de una nación.

El melodrama, a través de sus relatos en las industrias culturales incorpora una cantidad de problemáticas y soluciones que miles de personas viven en la cotidianidad, es así que este trabajo de investigación se centra en analizar el discurso melodramático como el principal exponente del contexto social de América Latina, esto se da a través de la metodología cualitativa enfocada en el análisis de las narrativas cinematográficas de las películas ecuatorianas “Crónicas” y “A tus Espaldas”.

Las matrices melodramáticas divididas en el orden individual y colectivo fueron el instrumento esencial para el desglosamiento de las temáticas expuestas en la trama que se vinculan con la modernidad, de modo que, los espectadores se empapan, divierten e inclusive derraman lágrimas con muchas historias que presentan el cine, el teatro y las novelas, pues se identifican con la trama y se apropian de cada personaje, por lo cual, Latinoamérica forjó sus bases cinematográficas en el melodrama, elaborando producciones que tienen como eje regulador a esta narrativa.

Palabras Clave: Melodrama, cine, películas, Latinoamérica, discurso.

ABSTRACT

Although for many melodrama is a media genre that does not carry much weight, for others it is present in each of the cultural industries, since it allows knowing the reality that people live through the narration of political, social and cultural discourses, interfering in his tales of the otherness that is part of the popular group excluded by the elite, the marginalized take on the leading role on stage and constitute themselves as a fundamental part of the history of a nation.

The melodrama, through its stories in the cultural industries, incorporates a number of problems and solutions that thousands of people live in everyday life, so this research work focuses on analyzing the melodramatic discourse as the main exponent of the social context of Latin America, this occurs through the qualitative methodology focused on the analysis of the cinematographic narratives of the Ecuadorian films "Crónicas" and "A tus Espaldas".

The melodramatic matrices divided into the individual and collective order were the essential instrument for the breakdown of the themes exposed in the plot that are linked to modernity, so that the viewers get soaked, have fun and even shed tears with many stories that they present cinema, theater and novels, since they identify with the plot and appropriate each character, for which Latin America forged its cinematographic bases in melodrama, elaborating productions that have this narrative as their regulating axis.

Keywords: Melodrama, cinema, movies, Latin America, discourse.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

La presente investigación aborda un tema recurrente en las investigaciones de Comunicación en América Latina como son los discursos del melodrama, para esto es necesario generar nuevos enfoques teórico – metodológicos acerca del mismo, puesto que, se ha convertido en una base narrativa, histórica y política de la región. El melodrama coloca en escena una infinidad de discursos que plantea la sociedad, además, ayudó a que la cultura popular se despoje de los diferentes gustos instaurados por la clase elitista, razón por la cual se transforma en un acto de protesta que busca fusionar lo popular con lo elitista.

Por tanto, se investiga este tema con el fin de mantener vigente a la narrativa melodramática, el objeto de estudio que sirve como base para el análisis de esta temática son las películas ecuatorianas “Crónicas” (2004) y “A tus Espaldas” (2011), mismas que permiten conocer la realidad que vive América Latina y las diversas problemáticas que atraviesa este continente, pues la vida de miles de familias ha sido puesta en escena con la finalidad de dar a conocer sus historias, ya sean buenas, malas o las tragedias que atraviesan día con día.

1.1. Antecedentes Investigativos

Se tomó como referencia varias tesis de tercer nivel con el fin de obtener mayor información acerca del tema “Análisis de las narrativas melodramáticas en las películas ecuatorianas “Crónicas” y “A tus Espaldas”, dichas tesis sirven como punto de partida para ir desarrollando la presente investigación.

Andrea Catalina Castillo Sánchez (2008), realizó su investigación para optar por el título de Comunicadora Social en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia con el tema “Transformación del personaje en el melodrama Nuevos

Protagonistas”, la cual buscaba generar nuevas exploraciones con relación al protagonista que planteaba la telenovela.

La metodología utilizada en este trabajo investigativo partió en base a la reconstrucción de la idea central de varias telenovelas producidas en Colombia, en las cuales se estableció de qué aspecto son presentadas las figuras marginadas, a continuación se resaltaron nuevas características de las tramas para determinar de qué manera se encuentra evidenciado el melodrama en cada una de las historias planteadas.

Se concluyó con la idea de que a nivel mundial el melodrama se ha transformado en un entretenimiento que sigue reinante en Latinoamérica, donde la lucha por alcanzar nuevos ideales y sueños, el poder, el romanticismo y el amor son parte importante de los sujetos que conforman la sociedad. El melodrama está compuesto por varias expresiones artísticas que van evolucionando poco a poco, se inició con bailes, exposiciones en las calles o veredas, presentaciones de obras teatrales, hasta llegar a la magia que produce el cine, el público es el ente receptor de cada una de las historias expuestas que denuncian problemáticas sociales.

Gerardo Merino (2009) realizó su investigación para obtener una maestría en Estudios de la Cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador con la temática “La memoria colectiva en el cine latinoamericano. Continuidades y rupturas entre el ‘Nuevo Cine Latinoamericano’ de los años 60 y el cine de finales de los años 90”, como objetivo general se planteó determinar la permeabilidad que habían adquirido los nuevos modos de representación cinematográfica a través de las problemáticas sociales.

La metodología empleada para este trabajo investigativo constó del análisis de las películas “Pizza, Birra, Faso” y “La vendedora de Rosas” que surgieron en esta época, esto con el fin de comparar varios aspectos y apegarse a la realidad que vivieron miles de latinoamericanos en aquellos años y, a su vez determinar cuáles

fueron los factores que desencadenaron un cambio para producir una nueva oleada de cine latinoamericano.

Finalmente, se estableció que esta investigación buscaba analizar y comparar la relación existente entre la memoria colectiva del pueblo, la historia y el cine, puesto que, las diversas circunstancias históricas que han enfrentado millones de latinoamericanos y los recuerdos que han guardado inconscientemente les ha servido para dar vida a nuevas historias y representaciones cinematográficas que destacan la identidad de los sujetos que conforman América Latina, para aquellos que no pudieron ser parte de estos hechos las películas les ayudaran a visualizar lo que tuvieron que vivir sus antepasados.

Annibale Enrico Cetrangolo (2010) realizó su investigación para optar al grado de doctor por la Universidad de Valladolid, con el tema “Ópera e Identidad en el encuentro migratorio. El melodrama italiano en Argentina entre 1880 y 1920”, esta indagación tuvo como objetivo albergar las identificaciones colectivas en base a un suceso histórico el cual era la migración italiana hacia Argentina, por su parte, la metodología que planteó este autor se centra en exhibir el fenómeno poético y lírico que se presentan en el espacio teatral, al que muchos sujetos acuden y evocan sentimentalismos profundos que se pueden llegar a sentir.

La conclusión de esta investigación se centra en que los melodramas fueron cantados, coreados, y narrados por niños, jóvenes, adultos, además varias historias fueron expuestas a través de escenarios con títeres que llamaban la atención de miles de individuos, dejando de lado las reglas impuestas por las autoridades, desafiando sus leyes, así también, el melodrama ayudó a fragmentar varias reglas planteadas en las escuelas e iglesias, esto con el fin de que la cultura elitista deje de dominar a la cultura popular.

Yenny Alexandra Chaverra Gallego (2011) realizó su indagación para optar por el título de Magíster en Estudios Culturales en la Universidad de Los Andes de Bogotá – Colombia con la temática “El melodrama cinematográfico de los años

veinte en Colombia: Un hecho a imagen y semejanza del pueblo”, este trabajo tuvo como objetivo exteriorizar los enlaces registrados entre la forma de sentir, experimentar la sociedad y las narrativas melodramáticas, como un género cinematográfico que logró mantener entretenida a la población colombiana que disfrutaba cada espectáculo, además se identificaban con el mismo, esto tomó mayor auge en los siglos XIX y XX.

La metodología que se utilizó en este proyecto de investigación se basó en el establecimiento de diálogos entre el análisis, estético y narrativo de dos producciones melodramáticas con el material fílmico y las fuentes conceptuales del marco teórico, pues así se consolidaba tanto la parte teórica como la parte práctica.

Esta tesis determinó que los melodramas “Alma Provinciana” y “Bajo el cielo Antioqueño” tienen una profunda y estrecha relación con la colectividad colombiana de los años veinte, donde el melodrama representaba acontecimientos de la vida cotidiana, de modo que, el público que asistía a observar estos filmes se sentía retratado en las historias puestas en escena. El espectáculo cinematográfico y el melodrama se fusionaban con el objetivo de generar un nuevo discurso en la sociedad colombiana.

Claudio Salinas Muñoz (2014) realizó su investigación para optar al grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile con el tema “Melodramas, Identidades y Modernidades en la cinematografía latinoamericana contemporánea 1990 – 2010”, como objetivo general se buscó analizar las articulaciones expuestas por las narrativas melodramáticas en relación con los nuevos procesos que se establecían en la modernización y la construcción de la identidad en base a las películas estrenadas entre los años 1990 y 2010.

La metodología cualitativa enfocada en la operacionalización de los conceptos del melodrama y el análisis de las narrativas sirvió para la generación de nuevas matrices que analizaban diversos aspectos de varias películas, además, se

desprendieron nuevas vinculaciones entre las experiencias de la modernidad, las formas melodramáticas y la construcción de identidades de los individuos, de esta forma se planteó la metodología.

Esta investigación solventó y confirmó que los filmes no son recreaciones del sentimentalismo, sino que las producciones cinematográficas impregnan de forma crítica los sucesos que se desarrollan en la sociedad moderna, el melodrama es vital porque permite identificar cuál sentimiento es e apropiado para manejar y afrontar una situación determinada, es así que, la experiencia social de la modernidad viene enlazada y sujeta por las formas melodramáticas.

María Luján Román Aponte (2018) realizó su investigación para optar por el grado de Magíster en Comunicación Política en la Universidad de Chile con el tema “El melodrama como estrategia narrativa para tratar hechos políticos a partir de la serie ficcional Los Archivos del Cardenal”, en este proyecto se analizó la organización melodramática de una serie muy reconocida como es “Los Archivos del Cardenal”, esto en base a una estrategia que empleaba al discurso como base principal para conocer temas políticos que originan conflictos. .

La estrategia metodológica cualitativa fue parte de esta investigación, así también el método hermenéutico y la lectura integral fueron relevantes para estudiar la serie, mediante las estrategias analíticas se pudo forjar y fundamentar conocimiento que se contraste con la serie ficcional, cabe recalcar que, la metodología cualitativa se distingue por una amplia producción de conocimientos por medio de la comprensión cultural, histórica, económica y política en base al fenómeno estudiado.

Esta investigación sacó a relucir los acontecimientos políticos ocurridos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, esto se dio través de documentales, filmes, cortometrajes, series, reportajes, entre otros, los cuales reflejaban y resaltaban los escenarios que tuvieron que tolerar, soportar y callar varios chilenos, desde ataques traumáticos hasta violaciones y asesinatos. A su vez, se determinó que el

melodrama era necesario para la construcción de los discursos políticos y la resolución de conflictos, también se concluyó que el sistema político está formado por héroes, villanos, justicieros, bufones, pobres, ricos, entre otros, mismos que se encuentran vinculados con el género melodramático.

Natalia Crespo (2014) publicó un artículo científico con la temática “Melodrama y villanía en Margarita (1875) de Josefina Pelliza de Sagasta”, esta indagación tuvo como objetivo exponer una lectura crítica de una novela melodramática, esto se da en base a los parámetros presentados por Peter Brooks, además sobresale la modalidad narrativa de la obra, pues su trama era compleja y muy eficiente.

Este artículo demuestra que el melodrama se encuentra inmiscuido en muchas actividades, en relación a la obra planteada se establece que el uso de protagonistas y antagonistas, el amor, el sentimentalismo y las cuestiones morales siempre juegan un papel fundamental para que se desarrolle esta narrativa, la felicidad y el ideal de que con amor todo se puede sigue siendo parte de la trama de varias novelas u obras teatrales de América Latina.

1.2.Objetivos (Descripción del cumplimiento de objetivos)

1.2.1. Objetivo General

Analizar el discurso melodramático como el principal exponente del contexto social de América Latina.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.2.2.1.Describir las diferentes narrativas melodramáticas existentes en la cotidianidad latinoamericana.

Esto se da a través del estudio e indagación de varios estudios presentados por teóricos muy reconocidos en el ámbito institucional, puesto que, en base a ello se genera la descripción de las narrativas melodramáticas del continente latinoamericano.

1.2.2.2. Reflexionar al melodrama desde el punto de vista cinematográfico.

A través de una amplia indagación de materiales presentados por autores que centran sus estudios en el melodrama se logra reflexionar que el cine adhiere a sus relatos a las narrativas melodramáticas, consolidándose como eje fundamental de cada historia, cuento o novela.

1.2.2.3. Analizar el discurso melodramático a través de las películas ecuatorianas “Crónicas” y “A tus espaldas”.

En base a la metodología cualitativa enfocada en el análisis de las narrativas melodramáticas se generan matrices que tienen la finalidad de analizar el discurso melodramático de las películas ecuatorianas.

1.3. Categorías Fundamentales

1.3.1. Entendiendo al Melodrama

Uno de los géneros mediáticos más reconocidos en América Latina es el melodrama. Hermann Herlinghaus (2002) cataloga a la imaginación melodramática como una constante y ardua búsqueda de su definición a partir de la comprensión de la modernidad, pues “son expresiones de lo particular, no de lo universal; experiencias de modernidades y no representaciones de la modernidad” (Stange y Salinas, 2013, p. 6).

El melodrama pone en escena una serie de discursos que manifiesta la sociedad, es un género que evidencia las “experiencias de la Modernidad” (Ossandón y Santa Cruz, 2005, p. 14). El melodrama se encuentra en una total búsqueda de una modernidad incluyente, donde se unifique lo popular y lo elitista.

Para algunas personas, el melodrama es descrito como un nuevo método para comprender las situaciones y contextos que se desenvuelven en una vida común y corriente, a través de producciones cinematográficas y en base a sus conceptos pretende narrar los hechos y acontecimientos tanto positivos como

negativos de la sociedad, inmiscuyendo así aspectos políticos, sociales, económicos o culturales.

La nueva estructura emocional formada a partir de la industrialización y crecimiento urbano, ‘aliada a las impersonales relaciones del mercado capitalista’, encuentra en el melodrama cinematográfico un método, entendiendo éste como camino para la comprensión y referencia de esta coyuntura histórico/cultural (Oroz, 1997, p. 5).

El melodrama como una forma narrativa se define como una leyenda compleja, sin embargo, existieron tiempos remotos y oscuros a los que el melodrama se enfrentó, aquí es donde se produjo una casi desaparición de este género y periodos de sequía de dicha narrativa, así mismo tuvo temporadas de plenitud, transformación y riqueza. El melodrama consta de un desarrollo, existencia, propagación y narración de los hechos, que se ha ido adaptando en distintos países, además, se ha visto afectado por las condiciones o acontecimientos que se desarrollaban en múltiples estados.

El melodrama tuvo su nacimiento a finales del siglo XVI en Florencia, en un intento de retomar a la tradición griega, misma que se componía de expresiones y un lenguaje cantado, esto dio luz al melodrama musical que se encontraba compuesto de texto y música, estos iban enlazados el uno al otro, estos dos elementos fueron considerados igual de relevantes, esta manera de narrar las historias “restituye el sentido del espectáculo y la concentración temática en dramas individuales y sentimentales perdidos con el canto litúrgico” (Oroz, 1997, p. 21).

Carlos Monsiváis (2002) menciona que el melodrama es una pequeña síntesis en la que se involucran las expresiones delirantes y divertidas de las penurias que tiene la colectividad, Jesús Martín – Barbero (2003) sostiene que el melodrama ayudó a que la cultura popular se despoje de los gustos instaurados

por las élites y, que, a través de lo visual, forme parte de los relatos de América Latina. El melodrama dentro del aspecto narrativo, “funcionó como el ordenador de conocimiento de una población periférica y sin poder, que no quería ser marginalizada de este proceso histórico/cultural” (Oroz, 1997, p. 16).

En América Latina el melodrama ha resultado siendo algo más que un género dramático, una matriz cultural que alimenta el reconocimiento popular de masas, territorio clave para estudiar la no simultaneidad de lo contemporáneo como clave de los mestizajes de que estamos hechos (Martín – Barbero, 1992, p. 32).

El melodrama es considerado como “una herramienta para entender el mundo” (Oroz, 1997, p.), pues ayuda a identificar sentimientos como amor, fatalidad y sufrimiento, así mismo, expone las refutaciones y desigualdades que vive la sociedad, los discursos sociales, económicos, políticos, religiosos e históricos de Latinoamérica asumieron a sus letras la narración melodramática como un relación de reconocimiento, donde el amor era el principal motor para generar dichos discursos, es así que, “el melodrama no designa un déficit estético, ni un género, sino una manera de dirigir preguntas a la vida y de arrancarle respuestas” (Herlinghaus, 2002, p. 11).

“El melodrama es el drama del reconocimiento” (Colón, 1993, p. 19), esta frase se ha consolidado como un eje central que gira en torno a todos los estudios realizados sobre el melodrama, exclusivamente en Latinoamérica, La idea de reconocimiento ha permitido que varios sectores de la comunidad puedan “mediatizar con las diversas formas en que se articularon los proyectos de la modernidad en la región” (Colón, 1993, p. 19).

La palabra melodrama proviene de la etimología griega que significa actuación acompañada de canto, música y drama. El melodrama se originó en el siglo

XVIII, a partir de 1790 en Francia e Inglaterra este género es considerado como un evento popular de exhibición y presentación, sin embargo, no fue hasta 1820 que la expresión melodramática formó parte del teatro, poniendo en representación las tragedias familiares, donde las actuaciones se las efectuaron sin diálogos, esto debido a una prohibición de poder que había sido implantada en 1680 sobre cualquier obras teatral popular.

Desde 1790 se va a llamar melodrama, especialmente en Francia e Inglaterra, a un espectáculo popular que es mucho menos y mucho más que teatro. Porque lo que ahí se llega y toma la forma-teatro más que con una tradición estrictamente teatral tiene que ver las formas y modos de los espectáculos de feria y con los temas de los relatos que vienen de la literatura oral, en especial con los cuentos de miedo y de misterio, con relatos del terror (Martín - Barbero, 2003, p. 151).

Para Martín – Barbero (2003) los actores que interpretan estas historias resaltan las características básicas del personaje como son: los gestos, sentimientos, actitudes y rasgos en las obras teatrales. En los discursos impuestos por la burguesía el melodrama no se encuentra presente, se lo ha visto como un movimiento revolucionario, en el cual, el teatro, su vestimenta, sus narraciones, la fiesta, la lucha de clases sociales, el amor y otros aspectos se transforman en un acto de protesta, pues, “en el teatro, cada gesto es admisión de culpa o de virtud, y cada inflexión de voz proclama la rebeldía o el sometimiento desgarrado a la sociedad” (Monsiváis, 2006, p. 28).

El melodrama fue un género en el cual Jesús Martín – Barbero centró sus estudios, este teórico se interesó por los diversos usos o utilidades que le dan los sujetos a esta clase de narrativas, además, analizó el cómo a partir de las narrativas melodramáticas se articulaba la vida de la cotidianidad, sus formas de resistencia y otros aspectos que fueron esenciales para conocer más acerca del melodrama.

El melodrama incorpora a sus filas las penurias que viven miles de personas, no sólo narra hechos históricos, sino que abarca las problemáticas que viven miles de personas, el reconocerse y reconocer sus raíces viene ligado a las narrativas melodramáticas, puesto que, la otredad viene a ser el actor principal de una historia sin final que se vive en el mundo real.

1.3.2. Expansión del Melodrama en América Latina

En América Latina el melodrama se expande a partir del siglo XIX a través de las industrias culturales, según Monsiváis (2000) los latinoamericanos aprendieron a reconocer de mejor forma su identidad, esto se da a través de matrices expresivas que utilizan los grandes medios, por ejemplo: la palabra hablada o pronunciada que se emite en la radio con el fin de transmitir un mensaje, la palabra escrita en la literatura o poesía y el lenguaje visual que transmite la televisión o el cine.

Las narrativas melodramáticas enfocadas en la radionovela, el cine, el bolero, la música, entre otros, se transformaron en un profundo reflejo de una etapa y época que estaba marcada por la sensibilidad y hechos históricos trascendentales, es por ello que, se determina que todos los latinoamericanos fueron formados e inventados por el propio melodrama.

El melodrama incorpora a sus producciones una narrativa y escritura del mundo real, adaptando las grandes verdades y situaciones que viven miles de sectores de la población latinoamericana a los personajes de las diversas tramas, abriendo camino a una nueva forma de contar las travesías de América Latina, razón por la cual, la narrativa melodramática “más que un género se convirtió en matriz cultural” (Reguillo, 2000, p. 59).

El melodrama tuvo su mayor apogeo desde 1840 cuando varias novelas fueron impresas en folletines y muchas de estas llegaban a diversos hogares por

entregas a domicilio, este género narrativo fue evolucionando poco a poco gracias a esta nueva forma de difusión, además trajo consigo una mejora en la relación de los sistemas público – género.

Desde finales de la década de los 30 nacen dos características importantes que se resaltan en el cine latinoamericano, una de ellas expone que el melodrama es el género que más cautiva a las masas y llena grandes escenarios, mientras que, la otra resalta que el diario vivir de los sujetos se transforma en una adaptación que impregna el melodrama en sus relatos, generando “conmoción de todas las condiciones sociales” (Brunner, 2002, p. 174), puesto que es tal cual como la vive una pareja, una familia, un grupo de niños y la sociedad en sí, es por ello que nacen circunstancias “de relación social y conflictividad” (Martín – Barbero, 1987, p. 249).

Muchas de las personas se dan la oportunidad de abrir las puertas de su vida al sentimentalismo, permitirse derramar lágrimas en el hombro de sus amigos o familiares cercanos, arrimarse al consuelo de unos brazos ajenos, dar la naciente a las cursilerías, dejar que el amor, el dolor y el frenesí de cada uno de sus actos tome mayor relevancia en las salas cinematográficas, comprobando la teoría de que “Del melodrama casi nadie se escapa” (Sellera, 1997, p. 112) y países como Argentina y México aseguran esto, pues aquí es donde este género tiene mayor auge.

Argentina es considerado como un país literario, convincente y excelente en lo que hace y escribe, por lo cual, el melodrama se expandió a través de los radioteatros que fusionaban las tradiciones culturales de este país con el sentimentalismo y problemáticas que vivía el pueblo, sin embargo, el cine de los años 30 llega para quedarse y empieza a ganar espacio sobre el radioteatro, además en 1935 se origina el gran debut de muchos directores que marcaron trascendencia en el suelo argentino y en el continente latinoamericano.

Algunos de los directores que popularizaron al melodrama fueron: Mario Soffici, quien dirigió en 1935 “El Alma del Bandoneón”, en 1937 “Viento Norte” y en 1945 “La pródiga”, después de este se presentaron las producciones de Luis César Almagor, entre ellas se ubicaban “Madreselva” y “Dios se lo pague”, filmes que se estrenaron en 1938 y 1948, en los cuales la mujer jugaba un papel trascendental en la trama.

Cabe recalcar que, en el melodrama los rostros que más tienden a resaltar y tener mayor apogeo en los espectadores son los rostros de una mujer, mismos que reflejan delicadeza, pureza y amor en cada uno de sus gestos. El rostro femenino forma parte de muchas producciones de cine melodramático, de modo que “una buena parte del cine argentino de la época está representado por nombres como Libertad Lamarque, Zully Moreno o Mimi Marshall” (Sellera, 1997, p. 113).

Por otro lado, en el cine mexicano un proyecto cultural que va de la mano con lo nacionalista se ejecuta en los años 20, todo esto se dio después de casi una década de varias disputas y enfrentamientos entre diversos partidos revolucionarios, en este país el melodrama abarcó gran parte de los aspectos de la vida cotidiana y de los acontecimientos que se estaban suscitando en aquellas épocas, por lo cual, se generó un espacio amplio de identificación para las nuevas masas sociales que no habían sido parte de este proceso político.

El cine participó de manera especial en este proceso, pues es el lugar donde la gente fue a reconocerse, a verse, y más allá de los argumentos, el cine les entregó gestos, modos de hablar, de amar, de reír, la irreverencia ante las instituciones el modo, en definitiva, de ser mexicano (Sellera, 1997, p. 113).

Un época de oro nace a partir de la invención del cine, pues en cada una de las escenas de varias películas se forjaban y fortalecían historias, hechos, mitos y

tradiciones de un pasado nacional marcado de problemáticas, políticas, sociales y económicas, en México, entre 1940 y 1960 el melodrama fílmico venía acoplado y articulado por un sentido de la mexicanidad y de valores culturales representativos de la sociedad de este país.

México gozaba de una cantidad de filmes que resultaban ser muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, sus actores consolidaron una gran carrera en el mundo del espectáculo e impregnaron su nombre en miles de pancartas, folletos, anuncios y en cada una de las memorias de las personas, pues “en el campo de la creación cinematográfica encontramos a autores tan insignes y diversos como Chaplin, Buñuel (en su producción mejicana) y Visconti, buena parte de cuyas obras es directamente tributaria de las estructuras y tics del melodrama” (Gubern, 1974, p. 249).

El público alardeaba y se inclinaba ante este género, el bien siempre era el eje fundamental de las historias, nadie se sentía afectado por los papeles que desempeñaban los personajes y los actos que realizaban los mismos, esto logró darse gracias a que los espectadores se sentían identificados y encasillados en la trama, al ingresar a una sala de cine no existía nadie más que el sujeto y la película, para el público “los rostros y los cuerpos en la pantalla no encierran ideas sino, y por eso los admiran, comportamientos” (Sellera, 1997, p. 113).

En México, el melodrama nunca formará parte de un subgénero, puesto que, viene inmiscuido en la mayor parte de las expresiones cinematográficas, las industrias culturales de este país se encuentran empapadas de este género narrativo, este no será descartado de los relatos mexicanos, pues cierta parte de la identidad de varios sujetos se debe al melodrama y sus ideales de transmitir a la población los hechos que marcaron la historia de una nación.

1.3.3. Melodrama Cinematográfico

El cine forma parte de la tecnología, aquella que busca manipular a grandes masas de individuos de manera no intencional, además “americaniza el planeta,

y modifica la moral social, pero en el caso de América Latina, la diferencia es considerable” (Monsiváis, 2006, p. 31). En Latinoamérica el melodrama no forma parte del grupo de géneros que se americanizan, este continente no renuncia a las formas melodramáticas, al contrario, se apropia de este género para sensibilizar a la sociedad.

El melodrama cinematográfico se basa en “un testimonio de los índices de taquilla, el impacto en el imaginario colectivo, el culto a los ídolos, el entusiasmo por los subgéneros del “dolor redimido” por la tragedia, ese final en las tinieblas” (Monsiváis, 2006, p. 32). El cine es considerado como un heredero de las narrativas melodramáticas y para el público, un arte significativo con el cual se siente identificado pues representa sus formas de vivir.

Y, a lo largo de las generaciones, el espectador siente que lo que ve ya le ha ocurrido o podría sucederle, pero no ahora, por fortuna, cuando ve la película o la telenovela, oye la radionovela o asiste a la obra teatral. Si en lo personal vive un drama, en algo lo contrarresta el alivio estético del melodrama (Monsiváis, 2006, p. 32).

El cine forma parte de la cultura del siglo XX, a través de este se logran proyectar un sin número de imágenes, sonidos e historias que poco a poco se apoderan de los sueños y la imaginación de los seres humanos, es por ello que, se convierte “en el primer proveedor de modelos colectivos”. El cine es catalogado como un seductor para las grandes masas, las narraciones cinematográficas o audiovisuales cautivan la atención de las personas y se caracterizan “por ser géneros de masas por excelencia, que nos hacen vivir en el deslumbramiento, la fascinación y el placer” (Sellera, 1997, p. 110).

El melodrama se encuentra presente en el grupo de los géneros cinematográficos. La aparición del melodrama como género cinematográfico

se dio en los primeros años en los que el cine se estaba abriendo espacio y camino ante las audiencias, en aquel entonces las personas se sentían entusiasmadas, pues sus vivencias se veían plasmadas en las aventuras que atravesaban los personajes de las historias melodramáticas de Griffith.

“Griffith hizo acudir a las salas a miles de personas que se identificaban con las venturas y desventuras de los protagonistas” (Sellera, 1997, p. 110), es así que desde ese momento hasta la actualidad, las narrativas melodramáticas han conseguido que miles de personas derramen lágrimas, rían y se distraigan de sus actividades, pues muchos espectadores no sólo se sienten identificados con los personajes sino que, prefieren ver el lado positivo de las historias.

El melodrama cinematográfico pretende adaptar a sus historias al melodrama teatral, toma varios componentes del teatro como son la vestimenta, la decoración de la escena, entre otros aspectos, “la adaptación de melodramas teatrales y novelas decimonónicas bien conocidas por el público será una clave del éxito del nuevo espectáculo cinematográfico” (Marzal, 1994, p. 60). Así mismo, el melodrama cinematográfico consta de una serie de características o elementos repetitivos que se presentan en cada historia.

1.3.4. Expansión del Cine en América Latina

“Hasta la primera guerra mundial los principales exportadores de películas hacia Latinoamérica fueron los franceses (Pathe y Eclair) —ya fuera a través de compañías subsidiarias o de agentes locales como Max Glucksmann en Argentina— y los italianos” (King, 1994, p. 25). El cine en América Latina se encarga de narrar las historias que vive dicho continente.

En los últimos treinta años, Latinoamérica ha generado mayor abundancia crítica en cada una de sus películas, esto debido al privilegio de producciones elaboradas en los años sesenta y comienzo de los setenta por algunos directores reconocidos de aquellas épocas, sin embargo, “las industrias han sido sacadas

adelante y desarrolladas en algunos países, mientras en otros el progreso ha sido limitado y logrado con gran dificultad” (King, 1994, p. 15).

Algunos países latinoamericanos han conseguido consolidarse como fuertes precursores de la industria cinematográfica, sin embargo, otros no han corrido con la misma suerte, este es el caso de Colombia, que si bien es cierto emite múltiples producciones cinematográficas, pero no han sido suficientes para generar mayor reconocimiento a comparación de países como: Argentina, México y Brasil.

El cine colombiano no ha marcado diferencia ni ha jugado un papel fundamental en el continente latinoamericano, se lo ha catalogado como “una categoría casi invisible y difícil de definir” (Rivera – Betancur, 2019, p. 8), esto se resalta en los escritos que hablan del cine de América Latina, donde a Colombia solo se le dedican pequeñas frases, líneas o párrafos, no se realiza un homenaje notable, mientras que, Argentina, Brasil y México son considerados como verdaderos ejemplos de la industria cinematográfica.

Según John King (1994) Gabriel García Márquez es por muchos considerado como una de las figuras del cine moderno Latinoamericano, este escritor manifestó su increíble emoción al conocer por primera vez el particular invento llamado cine, declaró que desde niño sentía una enorme curiosidad por descifrar que existía detrás de la pantalla, pero se llevó una gran sorpresa cuando solo observó las mismas imágenes al revés, concluyendo que el cine es un medio de comunicación y expresión mucho más consumado que la literatura y que logra propagarse de manera inmediata.

John King (1994) asimilaba que verdaderamente era un medio de expresión que se encontraba propagándose rápidamente, puesto que, poco tiempo después de haberse dado la primera proyección de Lumière en diciembre de 1895 (París – Francia), el equipo de camarógrafos ya se encontraban buscando escenarios únicos, auténticos y exóticos en diversas zonas de América Latina,

esto con el fin de descubrir nuevas zonas para rodar las películas. Inicialmente sólo se asentaban en ciudades grandes, consideradas como metrópolis, pero poco a poco fueron cubriendo nuevos sectores.

En Argentina, para 1930 las salas de cine sumaban un total de mil, donde se proyectaba un pequeño porcentaje de películas cinematográficas nacionales, puesto que la industria nativa de este país aún era escasa, sin embargo, existía una infinidad de filmes que formaban parte del repertorio extranjero, específicamente producciones originarias de Estados Unidos. En 1896, la población argentina acogió con gran entusiasmo y algarabía el arribo de las películas y la industria del cine.

Las grandes élites se desarrollaron a comienzos del siglo XX, donde los pintores buscaban generar una revolución en la cultura y los literatos fundaban escuelas vanguardistas que beneficiaban a gente altamente sofisticada, mientras que, un grupo de gente trabajadora perteneciente al sector popular acudía y llenaba las salas de los escenarios en los que se proyectaban nuevos melodramas, asistían a las fiestas, bailes y mantenían la esencia de escuchar tango, pues se sentían contentos con las historias e identifican parte de su vida en la trama de las películas.

El cine habría de sacar muchos de sus temas, técnicas y actores primitivos del teatro y del vodevil, de diversiones populares como la ópera bufa francesa, el género menor español (obras cómicas en un acto), la zarzuela, la función norteamericana de variedades o de dramas más serios como los producidos por escritores como el brillante uruguayo Florencio Sánchez. Ese cine primitivo daba la sensación de que la cámara hubiera sido simplemente abandonada en la fila catorce de luneta (King, 1994, p. 25).

El cine latinoamericano acopla a sus narraciones al melodrama, las migraciones que se suscitaron en este continente ayudaron a que una de las mayores industrias culturales como es el cine tenga un crecimiento relevante y primordial entre los países latinoamericanos, Brasil, Argentina y México sobresalen en producciones cinematográficas.

1.3.5. Historia del cine ecuatoriano

El cine no sólo se encarga de proyectar una gama de imágenes, por el contrario, las piezas cinematográficas de cada país o territorio enfocan lo que el director desea evidenciar, a su vez, narran los acontecimientos o hechos históricos del lugar en donde se desarrolla la trama, en Ecuador el cine llegó para quedarse, forjando así una antes y un después, abriendo paso a un camino lleno de tropiezos, éxitos y paralizaciones que han ayudado a que poco a poco se siga construyendo una industria cinematográfica en Ecuador.

Las primeras proyecciones cinematográficas que se presentaron en Ecuador fueron en 1874, esto se dio gracias al científico Theodoro Wolf, quien se desempeñaba como profesor de las Escuelas Politécnicas del país, este fue contratado por el aquel entonces presidente de la República del Ecuador, Gabriel García Moreno. Estas proyecciones fueron presentadas en Quito y Guayaquil, donde se visualizaban imágenes referentes a las ramas de la geografía europea, sin embargo, en 1895 el cine se constituyó como un espectáculo público.

Una vez que el cine llegó a constituirse como un espectáculo público que podía estar al alcance de la mayoría de personas, arribaron a Ecuador películas como “La pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo”, “Los funerales de la Reina Victoria” y “La última exposición en París”, mismas que cautivaron la atención de muchos espectadores y que fueron proyectadas en la Avenida Olmedo de la gran ciudad de Guayaquil.

Con la llegada del ferrocarril a Ecuador en 1908, se asumía que el cine iba a tener mayor acogimiento y difusión por las grandes ciudades del país, puesto que, un año antes se asentó en Guayaquil la compañía Casajuana y Wickenhauser, misma que llegó a Quito el mismo año del ferrocarril, trayendo consigo diversas películas que fueron exhibidas conjuntamente con músicos locales, espectáculos populares, entre otros, esto con el fin de cautivar y obtener la atención del público.

Al transcurrir alrededor de dos años después de haberse dado esas proyecciones, en 1910 “en Guayaquil, Francisco Parra y Eduardo Rivas Orz impulsaron la creación de la primera productora y distribuidora de cine ecuatoriana, Ambos Mundos”, estos transformaron a una simple casa de la Av. 9 de Octubre en lo que sería la primera sala de cine en el Puerto Principal, la denominaron como “Edén”, mientras que, en Quito utilizaron el teatro del Instituto Mejía para proyectar sus avances. “Un año más tarde, Ambos Mundos presentó la película La recepción del Exmo. Señor Víctor Eastman Cox, realizada por camarógrafos ecuatorianos (1911) y en la que aparecen políticos de la época, como Eloy Alfaro” (Loaiza, Gil, 2015, p. 54).

A medida que las proyecciones cinematográficas van incrementando su audiencia en Ecuador, se van a ir creando nuevas salas de proyección. Por ejemplo, en Quito Jorge Cordovez Chiriboga fundó la Compañía de Cines. Durante el año de 1914, construyó e inauguró cuatro salas: Variedades, Popular, Puerta del Sol y Royal Edén. Para atraer al público, en especial mujeres y niños, se sorteaban golosinas, artículos domésticos, libras esterlinas y entradas gratuitas al cinematógrafo. (Loaiza, Gil, 2015, p. 54).

Una de las obras que han logrado salvar los historiadores del cine en América Latina fue “El tesoro de Atahualpa”, elaborada en Ecuador por el director guayaquileño Augusto San Miguel el 7 de agosto de 1924, este contó con la actuación de Evelina Macías, este largometraje narra la fatal historia que vivió

el Inca con el conquistador Pizarro en la ciudad de Cajamarca, después de esta creación ecuatoriana difícilmente se pudo evidenciar un recorrido en otras producciones.

En Ecuador no se pudo realizar cine hasta finales de 1970, donde un grupo de jóvenes cineastas preparados en países como Rusia y México filmaron varios cortometrajes o documentales de poca duración que exponían y daban a conocer la identidad nacional de Ecuador, “haciendo lo que la novela en otros países latinoamericanos empezó a hacer un siglo atrás: construir una conciencia de la historia nacional” (Luzuriaga, 2013, p. 76), cabe recalcar que, este grupo de jóvenes fue denominado como la primera generación de cineastas ecuatorianos.

En Ecuador, el público acogió con algarabía producciones relacionadas con el cine del viejo oeste, pues era considerado como un nuevo género cinematográfico que colocaba al protagonista como un héroe, la figura de un vaquero llamó la atención de los individuos que gozaron del personaje que proclama libertad, luchaba contra los derechos de un pueblo y asume la heroicidad.

Poco a poco el cine ecuatoriano fue elaborando más producciones cinematográficas, por ejemplo: “La Tigra”, película estrenada en 1990, largometraje de ficción que contó con la asistencia de 250.000 espectadores, convirtiéndose así en la película más taquillera del cine ecuatoriano.

La película, filmada en Manabí, participó en festivales como el XXX Festival Internacional de Cine de Cartagena (1990), el VII Festival Internacional de Bogotá y el II Encuentro de Cineastas, Cuzco, Perú (1991), siendo premiada como: Mejor Película y Mejor Opera Prima, Mejor Música y Mejor Fotografía, y; Segundo Premio del Público, respectivamente (Loaiza, Gil, 2015, p. 57).

Cuatro años después se produce una nueva película, “Entre Marx y una mujer desnuda”; para diciembre de 1999, al transcurrirse nueve años del estreno de “La Tigra”, llega a los cines la película de Sebastián Cordero, “Ratas, Ratones y Rateros”, largometraje que para miles de personas marcó un antes y un después. Esta película fue vista por más de 110.000 espectadores durante las primeras semanas que se mantuvo en cartelera o exhibición.

Este film, cuenta la historia de Salvador un adolescente que incursiona en robos callejeros junto a unos amigos. Su precaria cotidianidad se verá trastocada por la llegada de su primo Ángel, un ex convicto en problemas. El filme muestra el mundo de los pequeños delincuentes en el Ecuador. Ratas, Ratones y Rateros es considerado un relato sobre la pérdida de la inocencia, a través de la historia de un joven sin oportunidades y sin sentido en su vida (Loaiza, Gil, 2015, p. 58).

En el año 2003 se lanza “Fuera de Juego”; un año más tarde se estrenaba “Mientras llega el día” y “Crónicas”; en 2006 “Qué Tan Lejos” llega a la pantalla grande, una película dirigida por Tania Hermida, misma que dejó atrás a “Ratas, Ratones y Rateros”, esta película contó con más de 220.000 espectadores y logró permanecer en cartelera por 24 semanas. En 2011, el documental “Con mi corazón en Yambo” llegaba a las salas del cine ecuatoriano junto “A tus espaldas”; las películas “Alfaro” y “Distante Cercanía” fueron lanzadas en 2012. Dichos ejemplos participan “de forma decisiva en la producción social de la identidad” ecuatoriana (Laurentis, 1992, p. 89).

Poco a poco, el cine ecuatoriano ha ido mejorando sus producciones cinematográficas, un claro ejemplo de ello se dio en el 2013 cuando por primera vez en la historia del Ecuador, la película ecuatoriana “Mejor no hablar

de ciertas cosas” fue pre – seleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Extranjera de los premios Oscar, así mismo, en el 2014, “Silencio en la Tierra de los Sueños” se transformaría en la segunda película ecuatoriana en ingresar en las filas de los Oscar en la misma categoría.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1.Materiales

Algunos de los materiales que se utilizaron fueron el internet, computadora, libros, artículos científicos, tesis, ensayos, informes, celular.

2.2.Métodos

La presente investigación parte de una revisión bibliográfica destinada a la construcción de un marco teórico comunicacional, donde se abordan categorías como: el melodrama, etimología de la palabra melodrama, el cine en América Latina, melodrama cinematográfico, que permiten consolidar la parte teórica de la investigación. La metodología sirve como apoyo para identificar, examinar y desglosar temáticas relacionadas al melodrama a través de dos películas ecuatorianas que denuncian los dramas y las experiencias de la sociedad.

Este proyecto utiliza la metodología cualitativa enfocada en el análisis de las narrativas melodramáticas de las películas ecuatorianas “Crónicas” (2004) y “A tus Espaldas” (2011). La metodología propuesta anteriormente se fundamenta en base a la tesis para optar al grado de doctor en Estudios Latinoamericanos de Claudio Salinas, misma que fue elaborada en la Universidad de Chile, este autor menciona que “cuando hablamos de este tipo de análisis, lo que hacemos es correlacionar y confrontar, por un lado, ciertos patrones provistos por un repertorio conceptual dispuesto en el marco teórico –que opera como marco interpretativo” (Salinas, 2014, p. 58).

El autor sugiere utilizar el análisis de las narrativas para explicar la relación existente entre los conceptos que emplean las películas ecuatorianas “Crónicas” (dirigida por Sebastián Cordero) y “A tus Espaldas” (dirigida por Tito Jara) en relación al melodrama y su modo de vivir las modernidades en América Latina.

Este estudio se complementa con las matrices melodramáticas que son el instrumento que ayudan al análisis de los materiales fílmicos, además, se abrirá paso a una metodología que privilegia la relación entre la teoría y las producciones cinematográficas, que, a su vez se sustenta en las miras de investigación de Jesús Martín – Barbero, Carlos Monsiváis, Hermann Herlinghaus, entre otros.

Jesús Martín – Barbero (2003) sostiene que el pueblo logró consolidarse como parte fundamental de América Latina gracias al melodrama, así lo evidencia la película “Crónicas” dirigida por Sebastián Cordero y estrenada en 2004, esta narra la historia de Manolo, un joven reportero que se encuentra tras la pista de un asesino en serie denominado como “El monstruo de Babahoyo”, quien es responsable de varias desapariciones de niños y niñas en el Ecuador. Por el contrario, se encuentra Vinicio, un señor declarado culpable por un homicidio accidental que le costó la vida a un niño, este es liberado a raíz de un reportaje presentado por Manolo que apela al amor, sufrimiento y tragedia que vive su familia.

Conforme van descubriendo nuevos cuerpos, el miedo se apodera de la población de Babahoyo, especialmente de aquellas madres que velan por el bienestar de sus hijos, estos acontecimientos traspasan la pantalla del cine y se reflejan en la cotidianidad que viven diversos países de América Latina, donde violadores abusan y matan a niños y niñas inocentes por placer, policías ineficientes no cumplen con su trabajo de investigar bien los hechos, personas se catalogan como héroes y los culpables desaparecen, “así pues, el melodrama fílmico posee, como el melodrama decimonónico, una tonalidad muy compleja por tener múltiples caras y al fundir diversos espectáculos” (Marzal, 1994, p. 65).

La lucha de las clases sociales es otro problema que acarrea a Latinoamérica, la película ecuatoriana “A tus espaldas” dirigida por Tito Jara y estrenada en el año 2011 demuestra que no existen las mismas condiciones de vida, en una lado se ubican las grande élites y por el otro los marginados, la noción de marginalidad nace en América Latina y “se empieza a designar con el nombre de población

marginal a un sector tradicional, sin empleo estable ni ingresos suficientes, necesitado de la gestión del Estado para integrarse en la sociedad moderna” (León, 2005, p. 11).

Jorge Chicaiza era un niño que vivía al sur de Quito a las espaldas de la virgen del Panecillo, supuesto lugar en el que se situaba la clase baja y al norte todos gozaban de una vida digna, su madre emigró a España en busca de nuevas oportunidades para su familia y él tuvo que adaptarse a los cambios que sucumbieron en su vida, “a fin de cuentas, es la pobreza el delito que precipita las situaciones crispadas, los rostros disueltos en lágrimas” (Monsiváis, 2006, p. 54).

En esta película, la mujer es un punto importante en la construcción del amor en los discursos de América Latina, “la mujer”, en la historia de la representación del personaje femenino melodramático, tendrá innumerables títulos de películas, así como será, la mayoría de las veces, el centro narrativo y/ o la causante de la “desarmonía” en la estructura dramática” (Oroz, 1997, p. 17), es así que, el melodrama se encarga de narrar las historias latinoamericanas, donde las industrias culturales se convierten en su principal fuente de difusión.

A continuación, se presentan los esquemas de las fichas técnicas y de las matrices melodramáticas que son el instrumento para analizar las películas ecuatorianas, estos modelos son tomados de la tesis doctoral de Claudio Salinas. Las fichas técnicas están conformadas por los siguientes apartados: Nombre, año de estreno, país y ciudad en la que se rodó el filme, duración, director, productor, guionista, fotografía, montaje, música, reparto y sinopsis de la película.

Por su parte, las matrices melodramáticas se dividen en tres modelos, el primer esquema se centra en el análisis del orden del sujeto, se encuentra compuesta por el tópico, el afecto y la valoración, mientras que, el segundo modelo habla del orden de lo colectivo, esta contiene el tópico, orden institucional e imaginario, finalmente, se presenta el tercer esquema, donde se realiza una tabla de

comparación que plantea la relación que existe entre el orden del sujeto y de lo colectivo y en base a esto nace el apartado de la experiencia con la modernidad.

FICHA TÉCNICA:

Nombre de la Película:			
Año:		País:	Ciudad:
Duración:			
Director:			
Productor:			
Guionista:			
Fotografía:			
Montaje:			
Música:			
Reparto:			
Sinopsis:			

Tabla No. 1: Ejemplo de ficha técnica de las películas

MATRICES DE ANÁLISIS MELODRAMÁTICO:

		ORDEN DEL SUJETO		
		Tópico	Afecto	Valoración
CRÓNICAS	<i>Tema 1</i>			
	<i>Tema 2</i>			
	<i>Tema 3</i>			
	<i>Tema 4</i>			
A TUS ESPALDAS	<i>Tema 1</i>			
	<i>Tema 2</i>			
	<i>Tema 3</i>			
	<i>Tema 4</i>			

Tabla No. 2: Matriz melodramática del Orden del Sujeto

		ORDEN DE LO COLECTIVO		
		Tópico	Orden Institucional	Imaginario
CRÓNICAS	<i>Tema 1</i>			
	<i>Tema 2</i>			
	<i>Tema 3</i>			
	<i>Tema 4</i>			
A TUS ESPALDAS	<i>Tema 1</i>			
	<i>Tema 2</i>			
	<i>Tema 3</i>			
	<i>Tema 4</i>			

Tabla No. 3: Matriz melodramática del Orden de lo colectivo

TABLA DE COMPARACIÓN

Experiencia de lo moderno							
Relación							
Orden de lo colectivo							
Orden del Sujeto							
	<i>Tema 1</i>	<i>Tema 2</i>	<i>Tema 3</i>	<i>Tema 4</i>	<i>Tema 1</i>	<i>Tema 2</i>	<i>Tema 3</i>
	CRÓNICAS				A TUS ESPALDAS		

Tabla No. 4-: Tabla de comparación entre el orden del sujeto y el orden de lo colectivo.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis y discusión de resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en base a la aplicación de la metodología y las matrices melodramáticas presentadas anteriormente, las fichas técnicas son el punto de partida para iniciar con la presentación de los resultados, puesto que, se encuentran sujetas con información relevante de cada una de las películas, las cuales sirven como objeto de estudio. Esto ayuda a que el lector tenga un mayor acercamiento a los filmes ecuatorianos.

Figura No. 1 Portada de la película “Crónicas”

Nombre de la Película		Crónicas	
Año	2004	País: Ecuador	Ciudad: Babahoyo
Duración: 1 hora – 51 minutos			
Director: Sebastián Cordero			
Productor: Jorge Vergara, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro.			
Guionista: Sebastián Cordero			
Fotografía: Enrique Chediak			
Música: Antonio Pinto			

Reparto: John Leguizamo, Damián Alcázar, José María Yazpik, Leonor Watling, Alfred Molina, Gloria Leyton, Camilo Luzuriaga, Hugo Hidrovo.

Sinopsis: Esta película narra la historia de Manolo, un joven periodista que se dedica a exhibir las problemáticas que viven miles de personas a nivel mundial, en su paso por Ecuador busca descifrar quien se encuentra detrás de muchas desapariciones y asesinatos de niños y niñas inocentes en Babahoyo, sin embargo, se presentaran muchos inconvenientes en el proceso, pues tendrá que lidiar con Vinicio, una persona que atropelló a un niño y fue encarcelado a raíz del fallecimiento del muchacho, a partir de ello inicia una etapa crucial para Manolo y su equipo de trabajo.

Tabla No. 5: Ficha técnica de la película “Crónicas”

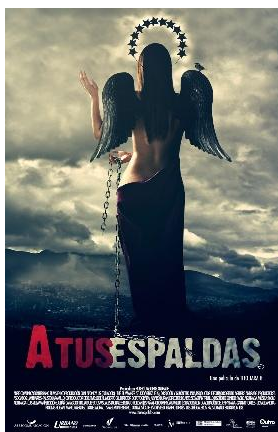

Figura No. 2 Portada de la película “A tus Espaldas”

Nombre de la Película		A tus Espaldas	
Año	2011	País: Ecuador	Ciudad: Quito
Duración: 1 Hora – 16 Minutos			
Director: Tito Jara			
Productor: Abrecomunicación – Urbanos Films			
Guionista: Tito Jara			
Música: Pablo Aguinaga			
Reparto: Gabino Torres, Jenny Navas, Lili Alejandra, Nicolás Hogan.			
Sinopsis: Jorge Chicaiza era un niño que nació al sur del quito, lugar donde se asentaba la clase baja de esta ciudad, sin embargo, cuando crece se muda al norte y busca nuevas oportunidades para sobresalir y olvidar su pasado, sin embargo, atravesará miles de problemas con el fin de conseguir su objetivo.			

El protagonista Jorge Chicaiza Cisneros, un empleado de un banco, niega sus orígenes humildes y su herencia mestiza. Conoce a una joven colombiana, Greta, con la que comparte el deseo de poseer riqueza sin importar los medios que utilicen para su obtención.

Tabla No. 6: Ficha técnica de la película “A tus Espaldas”

Una vez presentada la información de las películas en su respectiva ficha técnica, se prosigue con el análisis de las matrices melodramáticas, estas se encuentran encasilladas con información relevante de las dos películas ecuatorianas, se parte desde un estudio individual hasta llegar a uno colectivo.

Figura No. 3 Escena de película “Crónicas”

Figura No. 4 Escena de película “A tus Espaldas”

		ORDEN DEL SUJETO		
		Tópico	Afecto	Valoración
CRÓNICAS	<i>Tema 1</i>	Poder que ejerce la prensa o medios de comunicación sobre el resto de personas.	Enojo para aquellas personas que son perjudicadas por este poder y alegría, nostalgia y agradecimiento por aquellas	Utilización de los medios de comunicación como manipulación o como una fuente para conseguir un determinado propósito y, a su

			personas que se apegaron a los medios de comunicación para obtener justicia.	vez, modificar los acontecimientos que se desarrollan en un lugar.
	<i>Tema</i> 2	Manolo (personaje principal) es considerado como una figura que imparte justicia y se asemeja a un héroe.	Sentimientos de alegría, egocentrismo, exaltación, sobrevaloración, expectativas altas por parte de las personas que mantienen la esperanza de poder ser como Manolo.	Las personas siempre se encuentran buscando respuestas, es por ello que, a veces idolatran a sujetos que los ayudan y velan por su bienestar, transformándolos o así en un “Héroe”.
	<i>Tema</i> 3	El policía trata de descubrir la verdad que oculta el grupo de periodistas.	Intriga, frustración y enojo por no poder descubrir la verdad que existe detrás del grupo de periodistas para tomar acciones en base a ello.	No siempre toda incógnita tiene una respuesta, la búsqueda de la verdad se queda en hechos que no son comprobados en su totalidad, pues varias personas deciden callar y ocultar la verdad, ejemplo

				claro de ello es que el policía nunca pudo descubrir lo que ocultaba el grupo de periodistas.
	<i>Tema 4</i>	Manolo tiene la necesidad por descubrir la verdad acerca del Monstruo de Babahoyo.	Ambición por conocer la verdad de las cosas, incertidumbre, búsquedas de respuestas frente a las circunstancias que se desarrollan.	Las personas investigan y consiguen respuestas, buscan una tranquilidad interior con el fin de que puedan vivir en paz y convivir con otros seres humanos en la sociedad.
	<i>Tema 5</i>	Vinicio (persona que encarcelan por asesinar al niño) narra los sucesos y asesinatos denotando cinismo y frialdad.	Enojo, desesperación, asombro, dolor, angustia y desesperación al escuchar dichos actos narrados con tanta calma y frialdad.	El cinismo es parte de algunas personas que buscan ocultarse detrás de un personaje o una máscara que no existe, por lo tanto, su verdadera forma de ser nunca sale a la luz.

	<i>Tema</i> 6	Manolo y su equipo de trabajo abandonan el país cargando con la culpa y guardando silencio sobre la tragedia en Ecuador.	Impotencia por no poder obtener lo que una persona busca o lograr un objetivo planteado, miedo, temor, cargo de consciencia.	El guardar silencio a veces resulta ser factible para poder sobrevivir en la sociedad y no salir perjudicado uno mismo.
	<i>Tema</i> 7	Productora del grupo de periodistas vive un romance con Manolo.	Irritación e indignación al ver que la productora tiene un apareja y vive un romance con su compañero.	La infidelidad es un tema que se ha visto presente en muchas parejas, pues no existe un sinónimo de lealtad y a veces el amor no es suficiente para sostener una relación.
A TUS ESPALDAS	<i>Tema</i> 1	Mamá de Jordy deja a su hijo a cargo de su abuelita para obtener una mejor vida en otro país.	Sentimientos de abandono, tristeza, dolor del niño al ver como su madre se va de su lado.	La familia pasa a segundo plano cuando el dinero es una necesidad vital y relevante para subsistir.

	<i>Tema</i> 2	Jordy la Mota Cisneros y su abuelita subsisten con el dinero que envía su madre y obtienen una mejor vida.	Felicidad, incremento de ego al ver que ahora pueden tener mayores comodidades.	El dinero se transforma y compra la felicidad de las personas con bajos recursos, pues el conseguirlo era una necesidad importante.
	<i>Tema</i> 3	Luis Alberto Grana de la Roca (hijo del dueño del banco y principal accionista) golpea a Gretta por desquitarse del reclamo de Jordy.	Coraje y frustración al ver como un hombre golpea a una mujer sin compasión.	El momento del enojo y al querer desquitarse de otra persona, se busca dañar a los seres que ese sujeto ama, no se piensa las cosas y se actúa por impulsos u se ocasiona un enorme daño a las personas.
	<i>Tema</i> 4	Jordy es una persona de bajos recursos que nació al Sur de Quito.	Tristeza, vergüenza, esperanza por buscar una nueva vida y así crecer en la sociedad.	Lucha constante de sobrevivencia en la sociedad que está rodeada por personas ricas y pobres.

	<i>Tema</i> 5	Gretta forma parte de las mujeres que son prostitutas, para poder subsistir se acuesta con un millonario.	Nostalgia al ver a mujeres que tienen que acostarse para subsistir, así misma molestia al ver que otras solo se aprovechan de las personas.	La búsqueda de dinero va más allá del temor y de las críticas de las personas, mientras sea más rápido es mejor, sin importar lo que se tenga que hacer para conseguirlo.
--	------------------	---	---	---

Tabla No. 7: Matriz melodramática del Orden Individual de las películas “Crónicas” y “A tus Espaldas”.

La matriz del orden del sujeto se dimensiona en medir características de cada uno de los personajes, resaltando el conflicto o la intriga que vive cada individuo dentro de la trama de la película, así mismo, se evalúa la afectación emocional que transmite cada protagonista en base a las experiencias que atraviesan diariamente. Primero se inicia con el análisis individual de los sujetos que conforman la película “Crónicas” y después se prosigue con el filme “A tus Espaldas”.

Dentro de la película “Crónicas” se tomó a Manolo, personaje principal, XXXX, personaje que se desarrolla como productora del grupo de periodistas, el poder que ejercen los medios de comunicación, Vinicio como antagonista y el policía, dichos personajes cumplen un papel de vital importancia dentro de la trama. Por su parte, en la película “A tus Espaldas” se analiza el orden colectivo de personajes como Jordy la Mota Cisneros, personaje principal, mamá de Jordy, Luis Alberto Grana de la Roca, hijo del dueño del banco donde trabaja Jordy y Gretta, mujer que se dedica a la vida galante.

La matriz del orden del sujeto se encarga de exponer cada uno de los sentimientos que expresan los personajes en las situaciones que se les presentan. Esto demuestran que cada ser humano siempre se mantiene afrontando cada problemática y su nivel de sentimentalismo va acorde a lo que vive simultáneamente, puesto que, si el momento alude al positivismo entonces el individuo se mantendrá contento y feliz, caso contrario, emitirá sentimientos negativos.

Sin importar la profesión o el papel que cumplan en la vida, los seres humanos sienten y buscan respuestas a cada una de sus preguntas, actúan por impulsos y en repetidas ocasiones se dejan llevar por sus sentimientos, no miden las consecuencias de sus actos, sin embargo, la mayoría trata de buscar justicia por mano propia y se olvidan que dicha justicia puede afectar a terceras personas. A continuación, se presentan las matrices melodramáticas que se centran en analizar la colectividad desde varios aspectos.

		ORDEN DE LO COLECTIVO		
		Tópico	Orden Institucional	Imaginario
CRÓNICAS	<i>Tema 1</i>	El amor, la compasión, la empatía, la humanidad y el apelar a los sentimientos se transforman en un beneficio para las personas.	El amor es considerado una de las bases para construir una buena convivencia con la humanidad.	Estos sentimientos deben ser utilizados en circunstancias que involucren dichos sentimentalismos, más no como objetos de manipulación a través de discursos que no impartan justicia.
	<i>Tema 2</i>	Familias exigen justicia	La familia siempre se ha considerada	La justicia exista en un cien por

		con la esperanza de que todo mejore y lleguen nuevos días a sus vidas.	una institución, una de las principales instituciones que se establece en la sociedad.	ciento y que se descubra la verdad, así mismo, los malos paguen por sus actos y no se condene a inocentes.
	<i>Tema 3</i>	La intriga y el remordimiento que viven muchas personas por descubrir lo que ocultan otras y su afán de conocer la verdad para tomar represalias se vuelve muy común en toda la trama.	Los sentimientos siempre se encuentran presentes en los seres humanos, estos son parte de instituciones como la familia, grupos de amigos entre otros.	La verdad siempre salga a la luz, ya sea buena o mala pero que se conozca, pues así se tomarían acciones en base a esta, que no exista la intriga de que una sospecha sea o no sea verdad y por no ser comprobada no se puede tomar represalias.
	<i>Tema 4</i>	Sed de Venganza ante las injusticias asesinatos y violaciones que se presentan en la trama.	La venganza se da siempre y cuando se altere un orden institucional como asesinar a un miembro de la familia.	Que no existan estos actos negativos que perjudiquen a los seres humanos, que el dolor no sea parte del diario vivir.
	<i>Tema 5</i>	La doble moral que existe en las personas y	Las personas se muestran de diferente forma,	Las personas se muestren tal y como son, sean

		el fingir ser otra se ha vuelto muy común.	esto depende del grupo que los rodea, en el trabajo se comportan de una forma, mientras que en su círculo familiar tienden a ser más transparentes.	transparentes y no lastimen a las demás, que no exista dolor a causa de otra que finge ser alguien más y vive ocultando su verdadera personalidad.
	<i>Tema 6</i>	Miedo invade a la sociedad, pues se encuentran en una lucha de sobrevivencia.	Son sentimientos que van de la mano con las instituciones que conforman al círculo social.	Que el temor no exista, que la sociedad no se mantenga en la lucha constante por sobrevivir ante la pobreza y personas que sólo buscan lastimar y asesinar a otras.
	<i>Tema 7</i>	Las personas están llenas de secretos buenos y malos, la verdad se oculta, la doble moral sigue presente y la satisfacción de los deseos se vuelve más grande.	En las instituciones que conforman la sociedad van a existir secretos de por medio, no todas las personas tienden a contar sus miedos, gustos, entre otros aspectos.	Los secretos malos o que perjudiquen a otras personas salgan a la luz, puesto que, no está bien destruir a otras por un momento de placer o por beneficio propio.

A TUS ESPALDAS	<i>Tema</i> 1	Las mujeres de bajos recursos siempre sufren, sin importar la época en la que viven.	Los sentimientos se encuentran presentes en cualquier orden institucional, el sufrimiento es parte de estas.	Las mujeres no deben sufrir, en una sociedad igualitaria tanto hombres como y mujeres deben tener las mismas oportunidades.
	<i>Tema</i> 2	Las personas al obtener una mejor vida olvidan sus raíces y piensan que al vivir en un sector más cómodo (Norte de Quito) podrán obtener estatus social.	La familia y las raíces de una persona no deben olvidarse. La familia como institución busca reconocer a todas sus generaciones y subsistir, pues esta es fundamental.	Las personas nunca deben olvidarse del lugar en el que nacieron y crecieron, puesto que, debería considerarse como parte de su identidad y no como motivo de vergüenza.
	<i>Tema</i> 3	Las personas con mayor estatus social abusan y maltratan a las demás personas, ya sean hombres o mujeres.	En el ámbito laboral las personas se creen superiores que otras.	Que la violencia de género o maltrato se erradique por completo, puesto que, tanto hombres como mujeres deben respetarse por igual, nadie vale más que otra persona.
	<i>Tema</i> 4	La Virgen del Panecillo dividió a las	Las formas de pensar de la sociedad han dividido	La sociedad no debe dividir sectores con el fin

		ciudades, al norte se ubicaban los de la clase alta y al sur los de la clase baja.	a las personas por clases sociales, dichas personas conforman las instituciones y se altera la armonía de estas, pues la forma de pensar va ligado a estereotipos implantados en la sociedad.	de clasificar a las personas, un lugar no debería definir un estatus social.
	<i>Tema</i> 5	No reconocen el verdadero valor de las mujeres y a su vez, ellas tampoco hacen valer dicho valor.	Cada persona debe conocer su valor, muy independientemente de que sea hombre o mujer debe saber que en todas las instituciones posee un valor significativo.	Que las mujeres reconozcan su valor, aprendan a amarse a sí mismas para que no abusen del hecho de ser mujeres y obtener beneficios de los hombres.

Tabla No. 8: Matriz melodramática del Orden de lo colectivo de las películas “Crónicas” y “A tus Espaldas”.

Esta matriz se basa en analizar de forma general a la colectividad, sus ideales, aficiones, anhelos y mayormente sus peticiones y exigencias. La matriz del orden colectivo se encuentra compuesta por el tópico, el orden institucional y el imaginario, dichos aspectos se miden en base a las experiencias que viven los personajes en la trama, en este apartado se deja de lado el individualismo y se contempla el estudio colectivo.

Esta matriz da a conocer que las personas son entes reguladores de la sociedad, muchos seres humanos tienen los mismos ideales y propósitos ya sean negativos o positivos, la situación que atraviesa cada sujeto permite colocarlo a favor o en contra de otro, por lo que, muchas de las situaciones que se presentan en las dos películas son el reflejo de lo que miles de personas viven en la sociedad.

Acciones como el apelar a los sentimientos, el amor y la compasión siempre se han inmiscuido en varias situaciones de la modernidad, pues ayudan a conseguir beneficios propios y generan manipulación, así mismo, la exigencia de justicia por parte de millones de familias que han sido víctimas del sistema o que han perdido a sus seres queridos atraviesan la pantalla grande y forman parte de la cotidianidad, donde miles de sujetos aclaman sed de venganza en contra de los villanos y nacen nuevos héroes que luchan de la mano con el pobre o desamparado.

La división de clases sociales, el miedo constante que atraviesan los seres humanos, la migración que viven miles de personas por conseguir mejores oportunidades, el querer encajar en un nuevo mundo olvidándose de sus raíces, guardar secretos y ocultarse detrás de máscaras son temáticas que se exponen en las películas, sin embargo, no sólo forman parte del mundo ficticio, puesto que, son problemáticas que se acarrean día a día, así mismo, cada sujeto busca dar solución generando un imaginario en el cual no existen dichos inconvenientes.

TABLAS DE COMPARACIÓN

Película “Crónicas”

Experiencia de lo moderno	Los medios sirven para difundir pensamientos y movilizar grandes masas de personas, el discurso siempre será fundamental en ellos.	El sufrimiento, el buscar respuestas y que una persona les ayude en su lucha constante, se transformará en un ídolo, al que guardan respeto por dar voz a los que no tienen voz.	El buscar respuestas siempre se ha mantenido presente en la sociedad, el querer cumplir con una misión o ejercer su profesión como tal causa intriga acerca de la verdad, así mismo existen dudas que no son resueltas a pesar de que se realicen miles de investigaciones.	Fatalidad, los seres humanos buscan crecer, adaptarse y auto – realizarse, si pueden tomar las cosas por mano propia, entonces la venganza es sinónimo de justicia, siempre se mantendrá presente en la sociedad.	Las personas fingen ser otras y se ocultan detrás de máscaras, esto conlleva a que se presenten con unos sujetos de una forma y a otros les demuestren otras personalidades, no siempre se termina de conocer a una persona y las verdaderas intenciones que tiene, la	Se genera un nivel de sentimentalismo o en el que privan los beneficios propios, esto debido a que el sujeto busca defenderse a sí mismo para no obtener consecuencias.	La lealtad ya no es un valor que las personas traigan consigo, las infidelidades forman parte de la sociedad, pocas personas conocen el significado de respeto y amor hacia la otra persona, muchas de las veces las personas solo buscan saciar sus deseos y se olvidan de este valor, esto denota un beneficio propio.
----------------------------------	--	--	---	---	--	---	--

					sociedad está llena de individuos que tienen una doble moral.		
Relación	Los sentimient os y los medios de comunicac ión se fusionan para beneficios individuale s o colectivos (Poder, compleme ntariedad).	Complementari edad, las personas buscan que las ayuden y cuando encuentran a ese sujeto, lo colocan en lo más alto, van de la mano (Ayuda = Salvador)	Relación de correspondenci a, al orden colectivo le corresponde el orden individual, es decir, el policía busca respuestas como el resto de las personas.	Las dos ideas se complementa n, el orden individual busca la verdad y el colectivo al descubrirla busca vengarse, se relacionan como causa y efecto, detonante.	Corresponden cia, puesto que el orden individual viene dentro del orden colectivo, Vinicio tiene una doble moral, finge ser una persona cuando en realidad era otra.	Relación de correspondenci a, al orden colectivo le corresponde el orden individual.	Las dos ideas se complementan, puesto que, el orden individual se ve reflejado por un romance e infidelidad y el orden colectivo busca ocultar la verdad y saciar deseos en base al engaño, por lo tanto, infidelidad es igual a la

							satisfacción personal.
Orden de lo colectivo	El amor, la compasión, la empatía, la humanidad y el apelar a los sentimientos se transforman en un beneficio para las personas.	Familias exigen justicia con la esperanza de que todo mejore y lleguen nuevos días a sus vidas.	La intriga y el remordimiento que viven muchas personas por descubrir lo que ocultan otras y su afán de conocer la verdad para tomar represalias se vuelve muy común en toda la trama.	Sed de Venganza ante las injusticias asesinatos y violaciones que se presentan en la trama.	La doble moral que existe en las personas y el fingir ser otra se ha vuelto muy común.	Miedo invade a la sociedad, pues se encuentran en una lucha de sobrevivencia.	Las personas están llenas de secretos buenos y malos, la verdad se oculta, la doble moral sigue presente y la satisfacción de los deseos se vuelve más grande.
Orden del Sujeto	Poder que ejerce la prensa o medios de	Manolo es considerado como una figura que imparte	El policía trata de descubrir la verdad que	Manolo tiene la necesidad por descubrir la verdad	Vinicio (persona que encierran por asesinar	Manolo y su equipo de trabajo abandonan el	Productora del grupo de periodistas vive

	comunicación sobre el resto de las personas.	justicia y se asemeja a un héroe.	oculta el grupo de periodistas.	acerca del Monstruo de Babahoyo.	al niño) narra los sucesos y asesinatos denotando cinismo y frialdad.	país cargando con la culpa y guardando silencio sobre la tragedia en Ecuador.	un romance con Manolo.
	<i>Tema 1: Medios de comunicación y el poder de controlar a las personas a través de los discursos sentimentales.</i>	<i>Tema 2: Personas exigen justicia y adoptan el arquetipo de “Héroe”.</i>	<i>Tema 3: Las personas buscan descubrir la verdad para tomar acciones en base a ello.</i>	<i>Tema 4: Descubrimiento de la verdad genera una sed de venganza.</i>	<i>Tema 5: La doble moral siempre se encuentra presente.</i>	<i>Tema 6: Las personas y sus miedos de revelar los hechos, guardar silencio se convierte en la armadura para sobrevivir.</i>	<i>Tema 7: La satisfacción de deseos y ocultar la verdad para beneficio de las personas.</i>
CRÓNICAS							

Tabla No. 9: Matriz de comparación de la película “Crónicas”.

Película “A tus Espaldas”

Experiencia de lo moderno	Sufrimiento, los hombres y mujeres sufren por sus familiares, las mujeres tienden a creer que son merecedoras de esa vida.	Desarraigo, pérdida de identidad al creer que el dinero les coloca en una mejor posición, pero no recuerdan sus verdaderas raíces.	En la sociedad, las personas que poseen una economía estable abusan y tratan mal a individuos que tienen que luchar día a día por subsistir, así mismo, piensan que todo debe realizarse como ellos dicen, no aceptan que los contradigan, si alguien les levanta la voz buscan la forma de desquitarse lastimando a sus seres queridos.	La marginalidad está adherida a la sociedad, excluyen al pobre y buscan oportunidades con los ricos.	Muchas mujeres se dedican a la prostitución para solventar a sus hogares, buscar dinero y alimentar a sus hijos, pues no tienen empleo o sus condiciones de vida no les permiten aspirar a más, sin embargo, otras mujeres abusan de las buenas personas para conseguir lo que desean.
Relación	Relación de correspondencia, al orden colectivo le	Complementariedad, el hecho de obtener dinero complementa a la idea	Relación de correspondencia, al orden colectivo le	Relación de correspondencia, al orden colectivo le	Relación de complementariedad, el orden individual

	corresponde el orden individual.	de que las personas deben ubicarse en un sector privilegiado y así obtener respeto ante la sociedad.	pertenece el orden individual.	pertenece el orden individual. En la división de la ciudad, las personas son clasificadas como ricas o pobres y dependiendo ello, se define el lugar en el que crecerán.	se complementa con el orden
Orden de lo colectivo	Las mujeres de bajos recursos siempre sufren, sin importar la época en la que viven.	Las personas al obtener una mejor vida olvidan sus raíces y piensan que al vivir en un sector más cómodo (Norte de Quito) podrán obtener estatus social.	Las personas con mayor estatus social abusan y maltratan a las demás personas, ya sean hombres o mujeres.	La Virgen del Panecillo dividió a las ciudades, al norte se ubicaban los de la clase alta y al sur los de la clase baja.	. No reconocen el verdadero valor de las mujeres y a su vez, ellas tampoco hacen valer dicho valor.
Orden del Sujeto	Mamá de Jordy deja a su hijo a cargo de su abuelita para obtener una mejor vida en otro país.	Jordy y su abuelita subsisten con el dinero que envía su madre y obtienen una mejor vida.	Luis Alberto Grana de la Roca (hijo del dueño del banco y principal accionista) golpea a Gretta por	Jordy es una persona de bajos recursos que nació al Sur de Quito.	Gretta forma parte de las mujeres que son prostitutas, para poder subsistir se

			desquitarse del reclamo de Jordy.		acuesta con un millonario
	<i>Tema 1: Lucha de las mujeres por buscar mejores días para su familia.</i>	<i>Tema 2: Nivel de superioridad ante otros al obtener mayores recursos, olvida su verdadera identidad.</i>	<i>Tema 3: Las personas con mayor estatus social y economía estable abusan de los sujetos que son considerados inferiores para ellos.</i>	<i>Tema 3: La pobreza es parte de la sociedad, en lugar de ayudar a superarla, dividen a las ciudades.</i>	<i>Tema 5: Las mujeres buscan subsistir de una forma u otra.</i>
A TUS ESPALDAS					

Tabla No. 10: Matriz de comparación de la película “A tus Espaldas”.

Las tablas de comparación fusionan al orden individual con el orden colectivo, así mismo ayudan a buscar la relación y la similitud que existe con la modernidad, es decir, las temáticas planteadas y expuestas anteriormente son colocadas en esta matriz con la finalidad de exponer el hecho de que las películas toman aspectos de la modernidad y los acoplan a su narración, vinculando a la trama directamente con la realidad que se vive diariamente. Finalmente, todas las matrices de análisis melodramático vinculan los conceptos expuestos en el marco teórico con las películas.

3.2.Verificación de la Hipótesis

La pregunta ¿Por qué el melodrama se ha constituido en el discurso hegemónico de la sociedad latinoamericana? Se resuelve en base a la explicación de los diversos conceptos de las narrativas melodramáticas, a través del análisis de dos películas ecuatorianas se logró responder a esta pregunta de investigación, la relación entre la teoría y el estudio de las narrativas de las películas fue vital para registrar la respuesta.

Muchas personas se sienten identificadas con los discursos que imparte el melodrama, las industrias culturales son su principal emisor, este género se apodera de los relatos que se suscitan en América Latina para generar nuevas historias y colocarlas en pantalla, de modo que, los sujetos se sienten identificados y miran su propia vida pasar por delante de sus ojos.

CAPÍTULO IV

4.1.Conclusiones

Varios aspectos son los que conforman a las narrativas melodramáticas, las historias que se presentan en el discurso hegemónico del melodrama traen consigo características como el amor, la fatalidad, la muerte, el deseo, el sentimentalismo, entre otras, mismas que forman parte de la cotidianidad de las personas, cuestiones positivas y negativas son las se inmiscuyen en la historia latinoamericana, el apelar a los sentimientos con el fin de buscar un bienestar propio, exigir justicia para que los desamparados encuentren paz y el poco control policial son temáticas recurrentes que se impregnan en el contexto social de América Latina.

El melodrama ha venido formando parte de las industrias culturales, el cine por muchos es considerado como el séptimo arte que se ha encargado de trasladar los escenarios catastróficos y positivistas de la realidad a nuevos escenarios ficticios que, aunque forman parte de una secuencia de imágenes plantean hechos reales y significativos para el pueblo, las producciones cinematográficas se apoderan de este género para aumentar su índice de taquilla, comercializar y generar mayor ingresos económicos, sin embargo, no muy lejos de la realidad una sala de cine es suficiente para abrir los ojos de miles de personas que miran sus historias reflejadas a través de una pantalla.

Muchas producciones cinematográficas de América Latina se enfocan en las narrativas melodramáticas, es por ello que, las películas ecuatorianas “Crónicas” y “A tus Espaldas” se enfocan en el melodrama para exponer un discurso de justicia, venganza, victimización, división de clases sociales, humillación, manipulación, pobreza, entre otros aspectos que no sólo se evidencian detrás de

una pantalla, sino que se generan en la modernidad, resaltando así miedos y problemas que cualquier ser humano puede atravesar en su diario vivir.

El melodrama es uno de los géneros narrativos que se encuentra inmiscuido en los relatos latinoamericanos, este sirve para contar las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras, pues las personas se apropian de esta narrativa para enfrentar y asimilar sus problemáticas. El melodrama ayuda a construir nuevos significados en base a las experiencias que viven miles de sujetos, además tuvo su apogeo en las novelas, sin embargo, poco a poco fue formando parte del teatro y de otras industrias culturales, un ejemplo caro de ello es su presencia y abastecimiento en varias producciones cinematográficas.

Las personas se encuentran en una constante búsqueda de respuestas, además mantienen el ideal de que toda acción conlleva a una reacción, el exigir justicia y no ser escuchados ha permitido que se generen nuevas figuras de héroes o heroínas que cumplen con la función de dar voz a los que no tienen voz, ejemplo claro de esto es Manolo, personaje principal de la película “Crónicas”, quien era un periodista muy reconocido que se logró consolidar como una figura ejemplar al ayudar a los desamparados, en el relato melodramático es muy común observar que las personas idolatran y denominan como héroes a sujetos que los ayudan, apoyan y los incluyen en la historia.

Los medios de comunicación poseen en sus manos un poder excepcional que, a través de un buen manejo pueden dominar a miles de personas y cambiar su pensamiento en cuestión de minutos o inclusive segundos, estos medios utilizan el don de la palabra y juegan con el estado anímico y sentimental de las audiencias, es decir, su principal fuente de poder se centra en el discurso. Dentro del melodrama el sentimentalismo forma parte de su narrativa, el amor, el remordimiento y la culpabilidad se presentan en el contexto social de América Latina, así mismo, en la modernidad los medios de comunicación se adhieren a

partidos políticos para apelar a la susceptibilidad de las personas y conseguir un mayor número de seguidores.

La mujer es una figura relevante que denota amor, cariño y consuelo en cada una de las narraciones melodramáticas, pues esta conjuntamente con el hombre transmite una infinidad de emociones que resaltan el lado sentimental que objeta el melodrama, las parejas que se acoplan en una historia reflejan las actividades que miles de esposos, novios o enamorados desarrollan desde el inicio hasta el final de la relación, el sufrimiento viene adherido al amor, por ende, los sujetos siempre se van a mantener en esa constante montaña rusa de emociones, con altos y bajos logran luchar y salir adelante, además mantienen la idea de que el amor todo lo puede.

El melodrama ha conseguido llenar varios escenarios, pues los espectadores viven encantados con estas obras teatrales o materiales cinematográficos, este género ha logrado profundizar y solventar esa línea entre el emisor y receptor, miles de personas se sienten identificadas con las historias que se establecen en la trama, esto ha conllevado a que el sujeto se visualice en la historia transformándose en un personaje más que se encuentra luchando contra el mal, buscando consolidarse como un nuevo héroe que decide rescatar a las víctimas de los abusos y maltratos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brunner, J. J. (2002). “Modernidad”. En: ALTAMIRANO, Carlos. *Términos críticos de sociología de la cultura*. Buenos Aires: Paidós.
2. Colón, E. (1993). “Los nombres del amor: reconocer, convocar y evocar al melodrama”. Guadalajara: *Revista Renglones*: No. 27, pp. 19 – 23. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Eliseo-Colon-Zayas/publication/301553567_Los_nombres_del_amor_reconocer_convocar_y_evocar_el_melodrama/links/5719412c08aed8a339e7001c/Los-nombres-del-amor-reconocer-convocar-y-evocar-el-melodrama.pdf
3. Gubern, R. (1974). *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona: Lumen.
4. Herlinghaus, H. (2002). *Narraciones anacrónicas de la modernidad: melodrama e intermedialidad en América Latina*. Santiago de Chile. Editorial Cuarto Propio.
5. King, J. (1994). *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
6. León, C. (2005). *El cine de la Marginalidad, realismo sucio y violencia urbana*. Quito: Corporación Editora Nacional.
7. Loaiza, V.; Gil, E. (2015). “Tras los pasos del Cine en Ecuador: la producción nacional y políticas de apoyo”. Quito: *ComHumanitas: Revista Científica de Comunicación*: No. 6, pp, 52 – 66. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5896210.pdf>
8. Luzuriaga, C. (2013). “Antecedentes, inicios y problemas del cine histórico en el Ecuador: apuntes para un estudio crítico”. Quito: *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*: No. 121, pp. 73 – 80. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16057411012>
9. Martín – Barbero J. (2003). *De los medios a las mediaciones*. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

10. Martín – Barbero, J. (1992). *Televisión y melodrama. Géneros y lecturas de la televisión en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo.
11. Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. Gustavo Gili.
12. Marzal, J. (1994). *Estructuras de reconocimiento y de serialidad ritual: el modelo melodrama en los films de David Wark Griffith de 1918-1921*. Valencia: Universitat de Valencia.
13. Monsiváis, C. (1994). Se sufre porque se aprende. De las variedades del melodrama en América Latina. En: I. Dussel y D. Gutiérrez (eds.), *Educación la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen*, Buenos Aires, Manantial.
14. Monsiváis, C. (2000). *Aires de familia. Cultura y sociedad en América Latina*. Barcelona: Anagrama.
15. Monsiváis, C. (2002). “El melodrama: No te vayas mi amor que es inmoral llorar a solas”. En Herlinghaus, H. (Editor). *Narraciones anacrónicas de la modernidad: Melodrama e intermedialidad en América Latina*, pp. 105-123. Santiago de Chile: Editorial Cuarto propio.
16. Monsiváis, C. (2006). *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires: Manantial.
17. Oroz, S. (1997). “Porque te amo, quiero salvarte: Discurso amoroso, sociedad y melodrama cinematográfico en América Latina”. Madrid: *Secuencias: Revista de historia del cine*: No. 6, pp. 15 – 21. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=186401>
18. Ossandon, C.; Santa Cruz, E. (2005). *El estallido de las formas. Chile en los albores de la “cultura de masas”*. Santiago: LOM-ARCIS.
19. Reguillo, R. (2000). “Textos fronterizos: la crónica, una escritura a la intemperie”. *Revista FELAFACS*: No. 58, pp. 58 – 65. Recuperado de: <https://problemasrurales.files.wordpress.com/2009/08/cronica-reguillo.pdf>

20. Rivera – Betancur, J. (2019). *El papel del cine colombiano en la escena latinoamericana*. Chía: Universidad de La Sabana.
21. Sella, N. (1997). “El melodrama y lo melodramático en el cine latinoamericano”. Bucaramanga: *Revista Temas*: No. 10, pp. 110 – 115. Recuperado de <http://ftp.isdi.co.cu/Biblioteca/BIBLIOTECA%20UNIVERSITARIA%20DEL%20ISDI/COLECCION%20DIGITAL%20DE%20REVISTAS/01%20-%20Revistas%20suscritas%20por%20la%20Biblioteca/Temas/1997/NO10/P110-115.pdf>
22. Stange, H.; Salinas, C. (2013). *La butaca de los comunes. La crítica de Cine y los imaginarios de la modernización en Chile*. Santiago: Cuarto Propio.
23. Salinas, C. (2014). *Melodramas, identidades y modernidades en la cinematografía latinoamericana contemporánea 1990 – 210* (Tesis doctoral). Recuperado de <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117484>

ANEXOS

Nombre del Autor	Año	Universidad	Nombre de la Tesis	Tipo de Proyecto	Aporte	Link
Andrea Catalina Castillo Sánchez	2008	Pontificia Universidad Javeriana Bogotá - Colombia	Transformación del personaje en el melodrama “Nuevos Protagonistas”.	Pregrado en Comunicación Social con énfasis en Audiovisual.	Esta tesis explica la evolución del melodrama clásico en el cine y como se generan figuras protagónicas en cada filme o novela.	https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5139/tesis75.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Gerardo Merino	2009	Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador	La memoria colectiva en el cine latinoamericano. Continuidades y rupturas entre el ‘nuevo cine latinoamericano’ de los años 60 y el cine de finales de los años 90.	Maestría en Estudios de la Cultura. Mención En Comunicación.	Esta tesis plantea el hecho de que las problemáticas sociales referentes al ámbito político y económico han sido de vital importancia para la creación de filmes en América Latina, es decir, todo lo que vive	https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1141/1/T0842-MC-Merino-La%20memoria%20colectiva%20en%20el%20cine%20latinoamericano.pdf

					un pueblo es puesto a escena.	
Yenny Alexandra Chaverra Gallego	2011	Universidad de los Andes Colombia	El melodrama cinematográfico de los años 20 en Colombia: Un cine hecho a imagen y semejanza del “pueblo”.	Maestría en Estudios Culturales.	Esta tesis explica las razones por las cuales el melodrama se convirtió en una de las narrativas fílmicas más importantes de Latinoamérica y como todo el pueblo latinoamericano se identifica con el mismo.	https://repositorio.uniandes.edu.co/flexpaper/handle/1992/11577/u608416.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=1
Claudio Salinas Muñoz	2014	Universidad de Chile	Melodramas, Identidades Y Modernidades En La Cinematografía Latinoamericana Contemporánea 1990-2010.	Doctorado en Estudios Latinoamericanos.	Esta tesis analiza el melodrama desde la cinematografía latinoamericana, además, realiza varias comparaciones entre filmes y novelas donde se da la naciente al	http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117484/Melodramas-identidades-y-modernidades-en-la-cinematografia-latinoamericana-contemporanea-1990-

					amor y existen héroes, villanos y víctimas.	2010.pdf?sequence=3&isAllowed=y
María Luján Román Aponte	2018	Universidad de Chile Instituto de la Comunicación e Imagen	El melodrama como estrategia narrativa para tratar hechos políticos a partir de la serie ficcional “Los Archivos Del Cardenal”.	Maestría en Comunicación Política.	Esta tesis expone los usos del melodrama en las series o filmes y como estos ayudan a conocer de mejor manera la realidad política que vive un país.	http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/151924/TESIS-melodrama-como-estrategia-narrativa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Giuliana Cassano Iturri	2019	Pontificia Universidad Católica Del Perú	Representaciones de género y melodrama televisivo en el Perú: Una mirada al siglo XXI.	Doctorado en Sociología.	Esta tesis plantea que el melodrama se encuentra inmiscuido totalmente en la sociedad y que las historias que viven los personajes de las películas son el vivo	http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15742/CASSANO_ITURRI_GIULIANA_REPRESENTACIONES.pdf?sequence=1&isAllowed=y

					reflejo de lo que acontece en el diario vivir.	
--	--	--	--	--	--	--

Tabla No. 11: Matriz de apoyo para la búsqueda de antecedentes