

UNA MIRADA PROPIA: MUESTRAS DE CINE REALIZADO POR MUJERES, TRAMA (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizados por mujeres)

Pilar Moreigne Ferrer y Amparo Bella Rando

En recuerdo de Carole Roussopoulos, memoria de nuestras luchas.

Cine y feminismo, feminismo y cine, ésta es la historia de varios colectivos de mujeres feministas que han hecho de la relación entre ambos mundos una herramienta más de conocimiento y transformación social.

Nacidos al abrigo de la revolución feminista de los años 70, los Festivales de Cine realizado por Mujeres surgieron en un contexto poco favorable para las mujeres realizadoras.

En la historia de estos treinta años dedicados a la recuperación de las realizadoras pioneras, a la construcción de una genealogía y una nueva historiografía, a la difusión de la obra de las realizadoras y al apoyo a las jóvenes realizadoras, las Muestras actuales con el referente histórico de Créteil y Madrid (en el Estado español) son las continuadoras de una labor que sigue pretendiendo difundir y dar a conocer a la sociedad las múltiples experiencias del mundo desde la diversidad de las realizadoras.

A pesar de todo el conocimiento teórico acumulado sobre la *representación*, sobre el hegemónico Modo de Representación Institucional (MRI), la industria del cine en Occidente sigue manteniendo y reforzando su discurso androcéntrico en un contexto tecnológico que está sin embargo en plena mutación.

En palabras de Giulia Colaizzi, la reflexión feminista sobre la imagen “nos parece absolutamente crucial para una sociedad como la contemporánea, cada vez más visual y globalizada, y en la cual los medios de comunicación constituyen ya no el *cuarto poder*, sino el instrumento más poderoso para la plasmación, formación y control del imaginario social. La nuestra es, sin duda, una cultura visual. Vivimos la *crisis del verbo* (Kristeva 1980), *bajo la hegemonía de la imagen* (Godzich 1994), rodead@s de imágenes, en todo momento, lugar, etapa de nuestra vida. Hoy más que nunca es necesario, yo diría incluso vital, aprender a leerlas, entender su naturaleza construida, su carácter de pseudo-naturalidad.” (La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, p.10).

En nuestro Estado, los grupos feministas han visto en el cine una herramienta especialmente eficaz para la difusión de sus ideas. Es un instrumento que permite acceder a la sociedad más fácilmente, en esto reside probablemente la proliferación de actividades relacionadas con el cine por parte de numerosos colectivos.

En el Estado una parte de estos colectivos creó en 2002 la Coordinadora de Muestras de Cine, Video y Multimedia realizados por Mujeres (TRAMA) con el fin de elaborar proyectos en común que potencien la creación audiovisual realizada por mujeres. Así es como nacieron dos convocatorias anuales a escala estatal: el Video del minuto y Cortos en femenino.

A escala internacional y a iniciativa del Festival International de Films de Femmes de Créteil, se ha creado recientemente la Red Internacional de Festivales de Cine realizado por Mujeres. Estamos, pues, en una etapa de reforzamiento y aprovechamiento de lo ya existente.

Queremos aprovechar estas Jornadas para presentar la coordinadora TRAMA y explicar sus objetivos, actividades y funcionamiento.

La **Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizados por mujeres** es una asociación de ámbito estatal con la finalidad de:

- Coordinar las iniciativas impulsadas por las muestras y festivales representados en la misma, con el objetivo principal de difundir y potenciar la creación audiovisual realizada por mujeres.
- Dinamizar y enriquecer el mundo cultural y audiovisual.
- Promover las actividades dirigidas a mujeres para potenciar su participación social y avanzar en la igualdad entre ambos sexos, en la defensa de la Igualdad de Oportunidades.

TRAMA está compuesta por entidades de muy diversa procedencia que realizan periódicamente festivales, muestras o ciclos de cine realizado por mujeres y que participan en los proyectos desarrollados por TRAMA. Actualmente está integrada por:

- IPES Elkartea que organiza la Muestra de Cine y Mujeres de Pamplona desde hace veintitrés años;
- Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals *Drac Màgic*, organizadora desde hace quince años de la Mostra Internacional de Films de Dones;
- Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza que organiza desde hace doce años la Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres de Zaragoza;
- Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca que realiza la Muestra de Cine realizado por Mujeres desde hace nueve años en la ciudad de Huesca y desde hace dos en Boltaña con Mujeres de Sobrarbe;
- Cátedra de Estudios de las Mujeres “Leonor de Guzmán” de Córdoba que organiza el ciclo *Mujeres tras la cámara* desde hace seis años;

- Asociación cultural Madart de Teruel organizadora desde hace tres años de la Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres;
- Asamblea de Mujeres de Granada “Mariana Pineda” que organiza el ciclo *Mirando nosotras* desde hace nueve años;
- Grupo Feminista de Estudios “Simone de Beauvoir” que organiza desde hace catorce años la Muestra de Cine de Mujeres de Bilbao.

Tres proyectos conforman por ahora las actividades de la Coordinadora: el Video del minuto, Cortos en femenino y la subtitulación conjunta de dos documentales con el fin de ayudar a su difusión en el mundo hispanohablante.

EL VIDEO DEL MINUTO: UN ESPACIO PROPIO

Esta convocatoria se inició en 1997 por iniciativa de Drac Màgic, en el marco de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, y posteriormente fue incorporada a las programaciones de otros festivales y muestras del Estado español, actualmente integradas en Trama. Desde hace 6 años se celebra también internacionalmente en el marco del Festival de Films de Femmes de Créteil.

El vídeo del minuto se dirige a todas las mujeres que quieran expresar a través del lenguaje audiovisual sus reflexiones sobre la realidad y los vínculos que mantienen con el entorno. Todos los vídeos del minuto presentados se articulan en un film colectivo que se proyecta en una de las sesiones de las muestras y festivales. Este trabajo de montaje se realiza a partir de los ritmos internos de cada propuesta y se presenta como un trabajo de lectura de las reflexiones sugeridas en cada una de ellas.

Las condiciones de realización de estos videos del minuto responden a una manera de entender el cine como acto creativo desde unos parámetros distintos a los habituales. Para entender esos presupuestos teóricos implícitos en la convocatoria comentamos tres enunciados formulados en las condiciones de participación:

- Realizar un vídeo de un minuto filmado en continuidad supone destacar la importancia de la mirada como instrumento de observación y de interpretación de la realidad.
- La imagen se construye desde una mirada capaz de dar un significado preciso a las cosas sin utilizar otro medio que la visión que proyecta en un espacio y en un tiempo determinado.
- Expresar una idea vinculada al tema propuesto supone fundamentar la imagen en una reflexión y por tanto reconocer que toda representación es el resultado de un trabajo de interpretación de la realidad que se evoca.

Exponemos los temas propuestos en las distintas convocatorias para constatar su grado de abstracción y la dificultad que esto supone cuando se trata de expresar su sentido a través de la concreción sensible de las imágenes: Tu propio espacio (1997), El espacio del trabajo (1998), Los márgenes, los límites y las fronteras (1999), Los placeres (2000), Los estorbos (2001), La vecindad (2002), Las madres (2003), Los desplazamientos (2004), Las alegrías (2005), Las edades (2006), Insubordinadas (2007), Los pecados (2008), Los interrogantes (2009) y Las otras vidas (2010).

Proyectar las creaciones individuales como fragmentos de un discurso unitario supone considerar la identidad del cine realizado por mujeres como una pluralidad de

propuestas diferenciadas pero que responden a una actitud crítica común respecto a los modelos de identidad normalmente propuestos por el cine. En cada filmación hay una voluntad de crear nuevos significados por el simple hecho de situarse detrás de la cámara y proyectar un pensamiento en las imágenes. Ya no se produce la identificación a través de las imágenes construidas por otros, sino que se crea dicha identidad a través de la propia mirada y del acto creativo que las acompaña.

El conjunto de los vídeos recopilados en las distintas convocatorias constituyen un material de archivo de primer orden para entender como las mujeres piensan la realidad y se piensan a sí mismas.

Definimos la convocatoria del vídeo del minuto como una defensa del cine vinculado al pensamiento: el cine que explícitamente trabaja con los materiales sensibles de la realidad para elaborar un pensamiento sobre ella.

En este espacio propio al que invitamos a participar a todas las mujeres, la creación cinematográfica se define a partir de sus elementos fundamentales: la mirada y el deseo que la sostiene.

CORTOS EN FEMENINO

Cortos en femenino es un programa de cortometrajes realizados por mujeres en el Estado español, que se convoca anualmente desde TRAMA. Las obras seleccionadas son proyectadas en las distintas Muestras que comprende la Coordinadora.

Esta iniciativa surgió en 2002 y tiene como finalidad la exhibición y difusión de las producciones de cortometrajes realizados por mujeres en el Estado.

Los cortos seleccionados en las dos últimas convocatorias han sido editados en formato dvd gracias a la colaboración del Instituto de la Mujer y se han distribuido a asociaciones de mujeres, centros de documentación, institutos y bibliotecas.

La Coordinadora mantiene en la red dos blogs con el fin de dinamizar sus dos actividades fundamentales, el Video del minuto y Cortos en femenino. Éstas son las direcciones: www.elvideodelminuto.net y www.cortosenfemenino.net.

SUBTITULACIÓN DE DOCUMENTALES

Las mujeres han hecho documentales desde los inicios del cine (Alice Guy, Esfir Shub...) pero son los años 70 (el video militante de los 70 y 80), los que introducen de manera definitiva una mirada nueva, nunca ensayada, feminista, militante, transformadora, política: Sarah Maldoror, Agnès Varda, Carole Roussopoulos, Marie Mandy, Connie Field...

En la actualidad, la mirada documental de las mujeres se ha convertido en un ámbito privilegiado de la reflexión acerca de las posibilidades de la imagen como significación del mundo: Albertina Carri, Carla Subirana, Naomi Kawase, Lourdes Portillo, Anne-Laure Folly, Cecilia Barriga...

En consecuencia, TRAMA quiere contribuir con la subtitulación de dos documentales a la difusión -en el mundo hispanohablante- de obras que nos parecen particularmente

interesantes. En 2009, se llevó a cabo la subtitulación de los documentales *Vogliamo anche le rose* de Alina Marazzi y *We went to Wonderland* de Xiaolu Guo.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?

Una de las particularidades de TRAMA es la heterogeneidad de sus integrantes. Desde colectivos estrictamente militantes pasando por cooperativas o bien por la universidad, asociaciones de creación reciente y otras con una larga experiencia, los grupos que forman parte de esta Coordinadora provienen de mundos diferentes con un denominador común: el feminismo y la idea del cine como arte crítico y transformador.

¿Cómo se coordinan ocho grupos de trabajo con situaciones tan diferentes? La experiencia de estos siete años nos dice que el trabajo en red cuando se trata de unir esfuerzos y conseguir sacar adelante proyectos muy concretos es, a pesar de las dificultades, fructífero y gratificante.

Nuestra forma de trabajar se basa en el trabajo en red, compartiendo información, haciendo rotación de tareas, reuniéndonos como mínimo una vez al año para vernos y poner en común nuestras sugerencias, preocupaciones y tareas futuras.

Es una relación limitada que ha logrado a base de esfuerzo y constancia consolidar los proyectos que se ha propuesto desde su creación.

CONCLUSIÓN

El espacio creado por las Muestras nos ha permitido durante estos años disponer de un lugar en el que exhibir, dar a conocer, difundir la obra de numerosas realizadoras o bien ignoradas o bien olvidadas o bien desconocidas. Rescatar a las que han formado parte de la historia del cine desde sus inicios (Alice Guy, Germaine Dulac, Maya Deren...), difundir la obra de realizadoras reconocidas que no son estrenadas en España (Agnès Varda, Ulrike Ottinger, Margarethe von Trotta...), crear un espacio para las más jóvenes (Maitena Muruzabal, Carla Subirana...), dar a conocer a las nuevas generaciones a autoras imprescindibles para el conocimiento de la sociedad en la que vivimos (Josefina Molina, Cecilia Bartolomé...), posibilitar el conocimiento de realizadoras desconocidas en nuestro país (Safi Faye, Fanta Régina Nacro, Moufida Tlatli...).

Seguimos pensando por lo tanto que las Muestras de Cine siguen siendo necesarias como espacios de visibilización de la creación y el pensamiento de las mujeres en un mundo en el que su aportación a la sociedad sigue siendo considerada inferior, menor e incluso prescindible.

La posibilidad de presentar alternativas al modelo dominante, puntos de vista alternativos a lo hegemónico nos permite erosionar poco a poco el modelo monolítico de los géneros y abrir la puerta a miles de subjetividades venidas de todos los continentes.