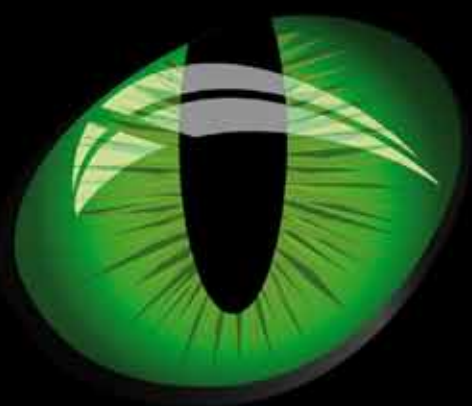

MIRANDONOSOTRASXII

Invisibles

Del 22 de febrero al 25 de abril de 2013

CLAIRE DENIS / ROSA BLAS TRAISAC
GERMAINE DULAC / MAYA DEREN
(CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE JESÚS HERNÁNDEZ)
LOTTE REINIGER / ALICE GUY / LOIS WEBER

Ciclo Pioneras y primeras directoras de la Hª del cine. Sala de proyecciones. Palacio Condes Gabia. P Girones 1, 18009 Granada / www.dipgra.es

Ciclo Claire Denis: Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía. Filmoteca de Andalucía. c/ Profesor Sainz Cantero, 18002 Granada

Mirando Nosotras apuesta por «otro cine», «otra mirada». Si el cine hegemónico, y de manera especial las producciones de Hollywood, utiliza la seducción y los modelos identificatorios de la pantalla para crear representaciones de los que ideales, modelos «pret a porter» con los que ir construyendo identidades, Mirando Nosotras propone otro cine.

Un año más crece para compartir, de manera cómplice, espacios reflexivos, críticos y poéticos del cine feminista independiente. Las diversas propuestas para Mirando Nosotras XII edic. quieren ocuparse de los intersticios y las brechas abiertas por el propio discurso homogeneizador, para explorar y abrir resistencias a su modelo hegemónico.

Asamblea de Mujeres de Granada

Diseño: Carmen F. Sigler / www.transversal.tv

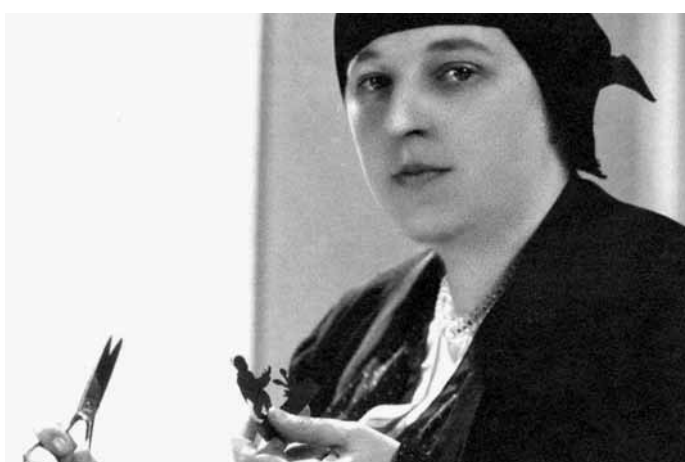
ORGANIZAN

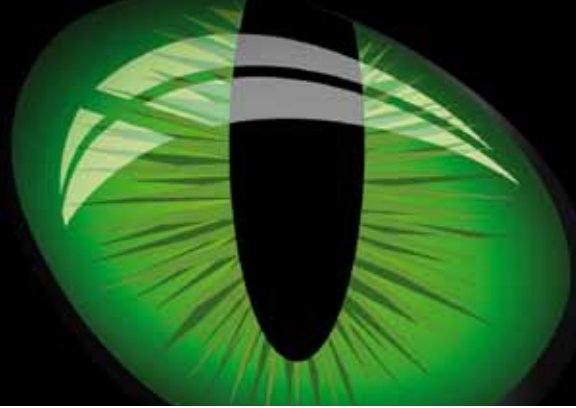

COLABORAN

Filmoteca de Andalucía
CONSEJERÍA DE CULTURA

Invisibles

¿Invisibles?

Invisible, del latín “indivisibilis”, tiene dos acepciones según la Real Academia Española:

- Que no puede ser visto
- Que rehúye ser visto

En la historiografía y el análisis textual del cine, se suele utilizar “cine invisible” recientemente para referirse al que se sitúa en los márgenes de la distribución y exhibición cinematográfica, a pesar de haber sido producido, incluso, por la gran

industria.

Estas películas, inaccesibles al espectador habitual de Salas, es llamado también “maldito” o difícil de encontrar o ver.

En cierto sentido, el “cine invisible” reúne las dos acepciones porque no puede ser visto en general y rehúye ser visto por la propia cultura dominante como malestar.

De manera frecuente las artistas, han sido silenciadas por la historia prácticamente hasta el siglo XX cuando comienzan los primeros movimientos feministas. Sabemos, a posteriori, de las escritoras que tenían que firmar con seudónimo o con el nombre de su marido. De compositoras y artistas plásticas desconocidas en su momento a pesar de la calidad y la técnica demostrada. De la ausencia de nombres femeninos en museos y auditorios.

Quizás por ello, en la propia práctica artística desplegada por las mujeres hay algo implícito de reivindicación. El arte en general, y el cine en particular, desde la posición de las mujeres cuestiona la influencia de las diferencias de género en la producción y recepción de una obra. Se presenta como un discurso “contra-histórico” que relata, denunciando, aquello que ha sido relegado a la “sombra” por el discurso histórico del arte oficial. Hito excluyente del denominado “desplazamiento del imaginario democrático” desde comienzos del S. XX, el arte desde la posición de las mujeres se propone desestabilizar sistemáticamente los modelos de representación masculinos y el culto de sus semblantes y emblemas de poder y autoridad.

Los Ciclos que presentamos este año tratan de dar cuenta de esta Invisibilidad que no ceguera total.

Claire Denis, una cineasta fundamental del cine europeo, heredera declarada de la *Nouvelle Vague* no ha sido exhibida en las Salas de cine en España. Salvo *Una mujer en Africa* su cine es invisible.

Los trabajos de las primeras directoras de cine, y casi sin proponérselo, cuestionan la “institución artística” (incluidas las vanguardias históricas de la primera mitad del S. XX, machistas a pesar de ciertas excepciones) y su carácter patriarcal y excluyente.

Invisibles

ciclo **Pioneras y primeras directoras en la historia del cine**

Sala de proyecciones. Palacio Condes Gabia. P Girones 1, 18009 Granada / www.dipgra.es

JUEVES 11 DE ABRIL
20:00 h / Sala de proyecciones.
Palacio Condes Gabia

Rosa Blas Traisac

TOMA 0. PIONERA

España 2011, 90 min.,
35 mm o Blu-Raycia

Toma 0. Pionera es un film sobre las primeras mujeres que dirigieron películas en España: Helena Cortesina, Rosario Pi, Ana Mariscal, Margarita Alexandre, Josefina Molina, Cecilia Bartolomé y Pilar Miró. Por supuesto vivieron momentos históricos difíciles como la caída de la República, La Guerra Civil, El Franquismo, La Transición pero además, y salvo excepciones puntuales, también vivieron una cierta invisibilidad por razón de género. Las carreras de algunas de estas directoras pioneras sobrevivieron a las dificultades. Otras, en cambio, fueron devoradas por las circunstancias históricas.

El título alude a que el cine realizado por mujeres requiere de una cierta continuidad difícil porque la financiación y producción viene casi siempre de las propias mujeres. La realidad cambia pero este hecho se perpetua a lo largo de la historia. Toma 0. Pionera apunta, pues a que el cine de mujeres no acumula historia, sigue siendo en singular, siempre empezando. Apenas ha nacido como colectivo. Continúa siendo una rareza en nuestra sociedad.

Si las pioneras encontraron a pesar de todo un camino, las realizadoras actuales a pesar de la crisis económica y del olor desagradable que viene del futuro deben proseguir esa batalla. Una por una y reinventando.

Toma 0. Pionera es una práctica documental de tesis realizada con bajo presupuesto que fue proyectada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2011. No obstante, el recorrido comercial ha sido escaso.

Germaine Dulac

LA CONCHA Y EL REVERENDO

La Coquille et le cleirgman

Francia 1927, 40 min., Muda sin
rótulos 16 mm 18f por seg

Jesús Hernández: Acompañamiento al piano

Germaine Dulac estudió música, pintura y teatro. Se interesó en el arte y fue periodista, feminista y crítica antes de ser teórica y directora de cine. Con la ayuda de su esposo y amigo, fundó una productora de cine y fue insertándose lentamente en los movimientos vanguardista de la época: primero el impresionismo, *La Souriante Madame Beudet* (*La sonriente Señora Beudet* 1922/23), y el surrealismo después, *La Coquille et le Clergyman* (*La Concha y el reverendo*, 1928). Su carrera como realizadora cayó después de la introducción del cine sonoro y pasó la última década de su vida trabajando en noticieros de Pathé y Gaumont.

Hoy parece que la primera película surrealista fue *Un perro andaluz* (*Un chien andalou*, 1929) y que la firmaron Dalí y Buñuel. No es cierto.

Germaine Dulac, tomó como inspiración un guión del poeta Antonin Artaud, y se adelantó a *Un perro andaluz* para convertirse en el primer film surrealista de la historia.

El resultado, no obstante, no es fácil de explicar. Brillante sí, de un fulgor que ciega, pero imposible de plasmar con palabras porque es la historia de un impulso, un desdoblamiento, una suplantación, un delirio. Como en los sueños, los personajes se desdoblaron y se funden, son fantasmas que corren sin atrapar nunca al perseguido, todo sujeto está apesado y libre de esa jaula llamada asociación impregnada en la memoria. Lujuria y muerte ramas de un mismo tronco.

Maya Deren

MARAÑAS DE LA TARDE

Meshes of the Afternoon

EEUU 1943, VO sin diálogos
16 mm 24 i/s 14

XX: su obra experimental sirvió de bisagra entre las artes plásticas y el cine, basándose en tres pilares: la etnografía a través del ballet, el psicoanálisis jungiano, tan cercano al inconsciente universal y colectivo, las técnicas cinematográficas a través de su marido.

Trabajó con Marcel Duchamp , André Breton, John Cage o Anaïs Nin, haciendo un cine vanguardista, expandido, cercano a las Salas de arte. Quizás por ello tuvo financiación de Museos como el Guggenheim. Rechazó siempre la industria: “hago mis películas con lo que Hollywood gasta en pintalabios”.

Meshes in the afternoon, que obtuvo premio en el Festival Internacional de Cine de Cannes, posee una base onírica tomada del psicoanálisis y el surrealismo. Aún así, es el más cercano al relato: un incidente o suceso aparentemente común se va transformando para la protagonista en algo cada vez más y más perturbador. Tanto, que es tomada como referencia para *Mulholand Drive* de David Lynch.

Jesús Hernández: Acompañamiento al piano

Eleanora Derenkowsky , llegó con sus padres a New York, procedente de Ucrania, huyendo de persecuciones antisemitas y antitrotskistas. Casada con dieciocho años con su primer marido, rápidamente se introdujo en grupos socialistas, feministas y de arte de vanguardia. Convertida en la asistente de la coreógrafa Katherinem conoció, a su paso por Hollywood, a Alexandr Hackenschmied, un camarógrafo checo muy conocido, quien se convertiría en su segundo esposo en 1942.

Se la considera la madre e inspiradora del *cine underground* en Estados Unidos y, por tanto, pertenece a las segundas vanguardias artísticas del siglo

Lotte Reiniger

AVENTURAS DEL PRINCIPE ACHME

Die Abenteuer des Prinzen Achmed

Alemania 1926, 70 min., Sonorizada
Rótulos ingles 16 mm

Lotte Reiniger se interesó dese muy joven por el cine de animación, admiradora de Georges Méliès y Paul Wegener, estudió teatro y más tarde en el laboratorio del Instituto de Innovaciones Culturales alemán en donde colaboró con Carl Koch, Kurt Weill y Paul Hindemith.

Con la llegada de Hitler al poder, ella y su marido huyeron sin conseguir un exilio definitivo. A pesar de volver a Berlín y pasar allí todo el conflicto, lograron producir unas doce películas. Desde 1949, se establecieron definitivamente en Londres, en donde fundan la productora Primrose y reciben numerosos encargos de la BBC.

Lotte Reiniger fue una gran pionera del cine de animación europeo. Pero, dentro de la animación, Reiniger representa una peculiaridad que la hace casi única: trabajaba sus personajes recortando en cartulina sus siluetas articuladas.

Las aventuras del príncipe Achmed (*Die Abenteuer des Prinzen Achmed*) es el largometraje animado más antiguo que se conserva. Se realizó con la técnica de animación con siluetas que Reiniger había inventado, manipulando recortes y láminas finas de plomo bajo la cámara. Se cree que no se conservan copias de nitrato de celulosa de la película, un formato muy sensible y peligroso, anterior al celuloide. Aunque la película original estaba entintada, las copias anteriores a la restauración estaban en blanco y negro. Trabajando con copias de nitrato, archivistas alemanes y británicos restauraron la película añadiendo tras el original fondos coloreados en pastel. La historia está basada en elementos tomados de *Las mil y una noches*, y de manera especial La historia del príncipe Ahmed y el hada Paribanou. Con la ayuda de Aladino, la Bruja de la Montaña de Fuego y un caballo mágico, el protagonista lucha contra el hechicero africano para conseguir la mano de Peri Banu.

JUEVES 18 DE ABRIL

20:00 h / Sala de proyecciones.

Palacio Condes Gambia

Alice Guy

THE GIRL IN THE ARMCHAIR

1912, 14 min.,
Mudas Rótulos inglés 16mm 18f/s

CANNED HARMONY

1913, 14 min.,
Mudas Rótulos inglés 16mm 18f/s

A HOUSE DIVIDED

Francia-EEUU, 1913, 13 min.,
Mudas Rótulos inglés 16mm 18f/s

Alice Guy Blaché está considerada la primera directora de cine de la historia, contemporánea de los Lumière. Pathé o Georges Méliès. Criada entre Francia y Suiza, recabó en la Compañía General de Fotografía de los hermanos Richard, fundada por el abogado Léon Gaumont, famoso después por su productora al asociarse con Eiffel y Besnier entre otros.

Con la cámara Demeny-Gaumont, Alice Guy combina imágenes en movimiento de los hermanos Lumiere y el arte teatral, mientras se mantiene al tanto de la investigaciones técnicas y asocia los errores para crear sus primeros trucos, utilizando cachés, superposiciones y la proyección de la banda hacia abajo.

Se trasladó a Estados Unidos con Herbert Blaché, creó su propia compañía de producción y dirige *Film Supply Company*, que promueve las películas de Charles Chaplin. Hace películas de diversos géneros (western, drama, espionaje, fantasía, policíaco, etc.) con actores estrellas de la época del cine mudo. Trabajó para William Randolph Hearst, antes de regresar a Francia en 1922 con más de seiscientas películas realizadas.

En 1913 escribió *Woman's Place in Photoplay Production*. En ese texto fundacional manifestó que las mujeres eran las reinas de los sentimientos, y por esto, ya que el cine estaba evolucionando hacia cierto sentimentalismo pensaba que las mujeres eran más adecuadas para realizar cine: «Las mujeres son una autoridad en el campo de la emociones». En este texto, como después se ha reconocido por historiadores, Guy consideró el cine como arte, el cine había dejado de ser el entretenimiento de los pobres para pasar a contar historias

Lois Weber

A JAPANESE IDYLL

1913, 13 min.,
Mudas Rótulos inglés 16mm 18f/s

DISCONTENT

EEUU 1916, 28 min.,
Mudas Rótulos inglés 16mm 18f/s

Lois Weber nacida en Pennsylvania, se dedicó a la música en sus comienzos teniendo que vivir, infortunadamente, de trabajos callejeros. Entró al cine como actriz y más tarde se convirtió en una de las directoras americanas más polémicas de la historia del cine.

Comprometida completamente con el cine, por una lado, y con sus convicciones sociales, por otro, fue contratada por La Universal, con plena libertad para elegir el cine que deseaba hacer: se dedicó al realismo social de manera tan intensa, que chocó tanto con sus propios colegas como con la censura y la crítica que no cesaron de atacarla. Defensora de la natalidad, del lugar de la mujer emancipada, de las clases desfavorecidas, jefa y maestra de John Ford, llegó a lo más alto y también a la ruina. Murió en ella antes de cumplir los sesenta. En su cine abundan detalles curiosos se asemeja a veces a directores como Bergman o Fassbinder.

Invisibles

Pioneras y primeras directoras en la historia del cine

Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía. Filmoteca de Andalucía. c/ Profesor Sainz Cantero, 18002 Granada

ciclo CLAIRE DENIS

FILMOTECA DE ANDALUCÍA

La filmoteca de Andalucía en colaboración con La asamblea de Mujeres de Granada y siguiendo la línea marcada desde los comienzos del Ciclo de Cine MIRANDO NOSOTRAS, de proyectar cine realizado por Mujeres y que no tienen fácil acomodo en las salas de cine. Presenta en la edición de este año un ciclo dedicado a la cineasta Claire Denis, una de las voces más importantes y enriquecedoras del panorama de cine Europeo, que inexplicablemente, solo ha podido estrenar uno de sus films, *Una Mujer en África (White Material, 2009)*. Directora que nos fascina y subyuga, supone una experiencia incalculable adentrarse en su universo y su plástica. En sus películas, Denis nos muestra historias fuertemente marcadas por temáticas relacionadas con la inmigración y el colonialismo, y en general por la confrontación cultural propia de la modernidad y del mundo globalizado. Esta es quizás la forma en que la crítica ha sistematizado su obra, en torno a su insistencia en el tema racial, social, de género, en los juegos de poder de una sociedad desigual y violenta, en el colonialismo cultural y económico.

El cuerpo en el cine de Denis se vuelve erótico, no por atributos publicitarios sino por su extrema cercanía y por su puesta en escena. Por ello es también señalado como un cine del cuerpo de un alto contenido erótico. Sin embargo es necesario hacer ver que el deseo construido a partir de sus películas no está inscrito narrativamente, sino que disperso y desencarnado, lo que lo vuelve elástico y constante, como en *The Intruder* o en *Trouble Everyday*, pero sobretodo en *Beau Travail*.

Desde aquí nuestra más ferviente recomendación, ideal pretexto que nos servirá para que realicemos un acercamiento a su cine.

35 RHUMS

Claire Denis, Francia 2008, 100 min., v.o.s.e.

VIERNES 22 DE FEBRERO

20:30 h / Filmoteca de Andalucía

La sutil realizadora Claire Denis entrega con *35 Rhums* (2008) un relato sobre el paso del tiempo, la soledad, los amores relegados y la amistad. Temas que fusiona con la interioridad de los personajes protagónicos, a los que filma con su conocida maestría.

El amor que se profesan Lionel y Joséphine sólo es comparable al que compartían Chishu Ryu y Setsuko Hara en algunas películas de Yasujiro Ozu. Este ferroviario viudo y su hija llevan una vida tranquila en un barrio humilde de París. Su intimidad parece bastarles hasta el punto de ignorar las atenciones que les dispensan, respectivamente, la atractiva taxista Gabrielle y el incierto Noé, vecinos del edificio. El homenaje de Denis al maestro del cine japonés es también su obra más radiante, serena y accesible. Una película cálida y sensual como una caricia furtiva que contiene una de las escenas de baile más elocuentes del cine contemporáneo.

L'INTRUS

Claire Denis, Francia 2004, 130 min., v.o.s.e.

VIERNES 8 DE MARZO

20:30 h / Filmoteca de Andalucía

Cuando hay una intrusión, se produce el desorden, el shock y la amenaza. Un intruso supone siempre una amenaza y la propia palabra 'intrusión' refleja esa amenaza. Estas palabras de Jean-Luc Nancy, escuchadas en el trayecto en tren durante el cual se desarrolla el corto realizado por Claire Denis para el film colectivo *Ten minutes older: the cello* (2002), podrían servir de prólogo y de guía a la hora de enfrentarnos a *L'intrus* (2004), penúltimo trabajo de la realizadora francesa que sigue y ensancha la senda iniciada con *Beau Travail* (1999), confirmando la madurez artística de una de las autoras fundamentales del panorama cinematográfico actual.

Un ciudadano francés, ya sexagenario, saca una importante suma de dinero de un banco suizo para sufragar su trasplante de corazón. Después de la operación, viaja a Corea del Sur para discutir sus planes de construir el barco de sus sueños. Más tarde, el hombre continuará con un viaje hasta Tahití en busca de un hijo perdido.

S'EN FOUT LA MORT

Claire Denis, Francia 1990, 90 min., v.o.s.e.

VIERNES 15 DE MARZO

20:30 h / Filmoteca de Andalucía

S'en fout la mort (Sin miedo a la muerte) es el título de la segunda película de Claire Denis.

Dos inmigrantes antillanos sin papeles se ganan la vida organizando peleas de gallos en un local clandestino de un cruce de carreteras cualquiera de Francia. Mientras uno lo observa todo a cierta distancia, el otro se implica en el asunto con la misma obsesión con que se enamora de la mujer de su jefe, interpretada por la angelical Solveig Dommartin, a quien Denis conoció cuando trabajaba de ayudante en *El cielo sobre Berlín* de Wim Wenders. Una cita de Chester Himes preside el film más negro de la directora francesa, que

rechaza la estilización vacía de cierto *neonoir* para actualizar la esencia fatalista del género en unos paisajes y rostros totalmente contemporáneos.

UNA MUJER EN ÁFRICA

Claire Denis, Francia 2009, 105 min., v.o.s.e.

VIERNES 22 DE MARZO

20:30 h / Filmoteca de Andalucía

La trama de *Una mujer en África (White Material, 2009)*, transcurre en algún lugar de África, donde el ejército se prepara para restablecer el orden en el país. Los extranjeros se han ido antes de que las cosas se pongan feas. Pero Maria Vial no está dispuesta a abandonar la plantación de café antes de la recolecta porque hayan sonado unos cuantos disparos. Al igual que su suegro y su ex marido, está convencida de que Chérif, el alcalde de un pueblo vecino, la protegerá a ella y a su familia. Tiene una guardia personal, una milicia privada formada por hombres bien entrenados, bien armados y muy duros.

En la que debe ser su obra maestra, Claire Denis filma la piel del continente africano como si fuera la de Maria: en el demente acto de resistencia de esta mujer pequeña y furiosa, a la que una grandiosa Isabelle Huppert encarna con su hostilidad habitual, existe la historia de una tierra contradictoria, que lucha contra los que intentan borrar su cultura pero no pueden evitar copiar sus peores vicios. Es la tierra de los locos, y *Una mujer en África*, con todo su misterio y toda su belleza, nos habla de lo lejos que podemos llegar cuando cruzamos la línea que nos separa del delirio; cuando, en fin, creemos ser Dios y solo somos esclavos de nuestra imagen divina.