

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	
Annette Scholz, Marta Álvarez	11
¿CINE DE MUJERES?	
QUE SEAN, QUE ESTÉN. VOLVER A PENSAR EL CINE HECHO POR MUJERES	
Marta Álvarez, Júlia González de Canales Carcereny	19
CÓMO ESTUDIAR EL CINE HECHO POR MUJERES IBEROAMERICANAS: UN MANIFIESTO	
Deborah Shaw	31
DE UNA ORILLA...	
LAS INVISIBLES DEL CINE ESPAÑOL	
Annette Scholz.....	45
LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CINEASTAS EN EL CROWDFUNDING. ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA VERKAMI	
Mar Binimelis-Adell, Eva Espasa Borrás	69
EMERGENCIAS Y ALTERIDADES. UNA APROXIMACIÓN A LAS INSCRIPCIONES FEMINISTAS EN EL DOCUMENTAL INDEPENDIENTE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO	
Elena Oroz.....	89
EL CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN REALIZADO POR MUJERES EN EL ESTADO ESPAÑOL	
Begoña Vicario.....	111

...A LA OTRA

ACÁ ESTÁN PARA QUEDARSE. CINEASTAS EMERGENTES EN AMÉRICA LATINA Esther Gimeno Ugalde	129
PRIMAVERA DE CINEASTAS ARGENTINAS: RENOVACIÓN Y RENACIMIENTO EN EL NUEVO MILENIO Julia Kratje, Fernanda Alarcón	159
LA PRODUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DE CORTOMETRAJE ACTIVISTA DE REALIZADORAS EN MÉXICO Itzia Fernández Escareño	187
UN CAMPO EN TRANSFORMACIÓN: CINEASTAS CHILENAS EMERGENTES María Paz Peirano, Claudia Bossay	203
LOS LUGARES DE LAS MUJERES EN EL CINE COLOMBIANO: PARA UN CONTEXTO SOBRE CINEASTAS EMERGENTES Juana Suárez	227
CINEASTAS CUBANAS: CONTRA EL DESENCANTO, LA FURIA Lola Mayo.....	255
EL ACTUAL CINE PARAGUAYO TIENE FIRMA DE MUJER Júlia González de Canales Carcereny	277
CONTENIDOS DEL DVD	299
SOBRE LAS AUTORAS.....	301

PRESENTACIÓN

Annette Scholz
Marta Álvarez

El cine de hoy en día sigue dominado por hombres. No solo la industria cinematográfica se caracteriza por la presencia mayoritaria de directores y productores masculinos, sino que además los personajes masculinos son los que «llevan la voz cantante» en la mayoría de las películas actuales. Sin embargo, las mujeres están luchando por ocupar un lugar junto a sus compañeros del sexo opuesto. Paralelamente, se multiplican los esfuerzos por potenciar la visibilidad de las directoras (asociaciones de cineastas mujeres, certámenes dedicados a sus obras), al tiempo que investigadoras e investigadores se esfuerzan por describir la situación, por analizar la producción de esas cineastas y las estructuras que favorecen su discriminación.

Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI nace de la necesidad de seguir cuestionando esta situación de la mujer en el sector audiovisual, que no deja de ser representativo de la sociedad actual. ¿Por qué las mujeres, en su mayoría, se encuentran en un segundo plano, con menor visibilidad y capacidad de decisión? Este volumen es nuestra contribución a este necesario debate y ofrece un estado de la cuestión, recoge y comenta los aportes bibliográficos y teóricos a partir de los cuales se ha estudiado el cine realizado por mujeres, propone herramientas para el tratamiento

de un asunto tan candente y estudia la obra y trayectoria de cineastas iberoamericanas. Investigadoras y profesionales de diferentes países y continentes aportan en estas páginas su punto de vista, proporcionando información sobre las cineastas, así como sobre las acciones organizadas para que su presencia sea mayor. En ese sentido, era para nosotras importante el término *emergentes*: nos interesaba llamar la atención sobre cineastas que surgen en el nuevo siglo, esperando con ello contribuir de alguna manera a su visibilización y a fomentar redes que faciliten su asentamiento, intentando salir de la injusta situación actual. Queríamos también ofrecer aproximaciones a formas como el cortometraje, el documental y ciertas formas del cine de animación, que, contando con tradiciones centenarias, parecen encontrarse en una situación de —asumimos el oxímoron y la polisemia de la expresión— permanente emergencia, por su relación marginal con la industria.

Va en esa misma dirección el DVD, cuarta parte de las que constituyen la publicación y que acerca al lector algunas de las obras cortas mencionadas en el libro. Ese soporte adicional permite que la labor de las investigadoras sobre el trabajo de las cineastas se complemente con la de profesionales de la enseñanza de lenguas extranjeras, cuyas propuestas de explotación pedagógica se incluyen asimismo en el DVD, en formato PDF. Se hace de ese modo visible nuestra pretensión de llegar a públicos diferentes, algo que se encuentra en el origen de la colección en la que se inscribe el volumen, y que nos parece particularmente necesario para temas como el que aquí nos ocupa. En efecto, cambiar la desigual y discriminatoria situación actual entre los sexos —que debería ser particularmente inaceptable en aquellas sociedades que se enorgullecen de haber conseguido una igualdad ante la ley— es algo que requiere una movilización desde varios frentes y el establecimiento de alianzas desde ámbitos diferentes. Las cineastas precisan visibilización, y las jóvenes necesitan modelos con

los que identificarse, para animarse a ocupar ciertos puestos más adelante. Si por un lado es necesario seguir multiplicando la bibliografía sobre cineastas mujeres —en publicaciones especializadas sobre el tema y en otras que no tengan en cuenta el género—, por otro es importante que resuenen simplemente sus nombres en los más variados espacios: la sala de cine, la sede de un congreso o el aula de aprendizaje de español como lengua extranjera. Es nuestro objetivo facilitar esa tarea, a través del material didáctico que ofrecemos y que puede utilizarse directamente o transformándolo en función de las necesidades. Dicho material incluye ejercicios para realizar antes, durante y después del visionado de las películas, junto con las claves a los mismos, simple propuesta para el profesor. Si bien las redactoras de esas páginas contenidas en el DVD —**Lise Canto Castillo, Raquel Lledós, Almudena Martínez Gómez, Carmen Méndez López, Débora Pérez Alonso, Blanca Riestra, Annette Scholz**— trabajan actualmente en Francia y en España, todas ellas cuentan con experiencia docente en otras áreas culturales (anglófonas, germánicas, iberoamericanas), algo que ha sido importante para la elaboración de un material que pueda ser adaptado a diferentes contextos. Al final de este libro se incluyen unas breves instrucciones que facilitan el uso del DVD, en el que los cortometrajes en versión original van acompañados por subtítulos en alemán, español e inglés.

La estructura del libro está dividida en tres partes. La primera comprende las aportaciones de **Marta Álvarez, Júlía González de Canales Carcereny** y **Deborah Shaw**, y es mucho más breve que las dos siguientes, de las que se diferencia asimismo por su aproximación general al estudio del cine hecho por mujeres. No ocultan las autoras su posicionamiento feminista, que se acompaña de una voluntad abiertamente propositiva, intentando marcar ciertas pautas para el estudio de un corpus variado y complejo.

La parte dedicada a España se abre con el artículo de **Annette Scholz**, quien da cuenta de la brecha existente entre formación y profesionalización de las cineastas analizando estadísticas sobre las mujeres que estudian, aquellas que trabajan en el sector audiovisual y las cineastas emergentes que encuentran su reconocimiento en el ámbito de la ficción. A continuación, **Mar Binimelis-Adell** y **Eva Espasa Borrás** analizan en detalle el funcionamiento de la plataforma de *crowdfunding* Verkami y destacan la presencia de las mujeres en esta relativamente nueva vía de financiación de películas. **Elena Oroz**, por su parte, ilumina las vías de distribución alternativas en las que encuentran su sitio algunas propuestas feministas que optan por una modalidad documental. Otra forma de creación que muy a menudo se sitúa al margen de la industria del cine es la animación, a la que presta su atención la profesora y animadora **Begoña Vicario**, quien aporta una indispensable panorámica sobre sus compañeras de profesión, no sin olvidar las dificultades que conlleva dedicarse a ese oficio.

La tercera parte se centra en cineastas emergentes de América Latina. Las páginas de **Esther Gimeno Ugalde** constituyen una verdadera introducción a esta última parte del libro, la más amplia, ofreciendo una síntesis de los trabajos que la componen y completando la cartografía que estos ofrecen a través de un acercamiento a las cinematografías centroamericanas, a la ecuatoriana y a la peruana. Los seis trabajos que siguen analizan la producción de las cineastas en países que conocen situaciones muy diferentes entre sí. **Fernanda Alarcón** y **Julia Kratje** revisan la obra de un apreciable número de cineastas argentinas que pertenecen a distintas generaciones y/o que se encuentran en diferentes estadios de su carrera profesional; **Itzia Fernández Escareño** se decanta por el estudio de un tipo de cortometraje mexicano que puede ser considerado como arte político; **María Paz Peirano** y **Claudia Bossay** constatan un cambio radical en el panorama

cinematográfico chileno que se refleja, entre otros aspectos, en una notable presencia de mujeres detrás de la cámara. **Lola Mayo** explica las contradicciones que encierra Cuba y que son en gran medida la razón de que todavía hoy solo un puñado de mujeres haya conseguido dirigir un largometraje. Los capítulos de **Juana Suárez** y **Júlia González de Canales Carcereny** retratan las situaciones de Colombia y de Paraguay, respectivamente, dando cuenta al hacerlo de los contextos y acciones que favorecen el trabajo de las cineastas.

No podemos dar por concluidas estas páginas sin mostrar nuestro agradecimiento a todas las participantes en esta obra: a las investigadoras, docentes y profesionales del mundo del cine que nos han facilitado los contenidos que les hacemos llegar, tanto en el libro como en el DVD, en forma de ensayos, películas y material didáctico para su explotación. Queremos destacar especialmente el apoyo de **Anne Sophie Brandt**, sin cuya dedicación las estadísticas y los subtítulos que acompañan las películas no hubieran llegado a un buen fin. En este contexto, debemos también dar las gracias a **Sieglinde Sporrer** y al curso Traducción I (S-D) de la Universidad de Regensburg por su colaboración. A **Luis González**, va nuestro especial agradecimiento por la foto de portada y por habernos acompañado de forma activa durante todo el proceso, desde la creación hasta la conclusión de la publicación. Gracias también a los directores de la colección Aproximaciones a las Culturas Hispánicas, en especial a **Pedro Álvarez Olañeta**, por el apoyo de CinEscultura, a **Josetxo Cerdán**, por su ayuda durante el desarrollo del proyecto, y a **Ralf Junkerjürgen**, por darnos la libertad y el empujón para realizarlo.

Madrid-Dijon, junio de 2018