

Transversalidad de género en el audiovisual andaluz

Trinidad Núñez Domínguez,
Teresa Vera Balanza
y Rosa M.ª Díaz Jiménez (Eds.)

un
i Universidad
Internacional
de Andalucía
A

Festival VisualízaMe, Audiovisual & Mujer. Itinerancia, educación e igualdad

Yolanda Cruz López⁴¹

La fundación Inquietarte es una organización sin ánimo de lucro para la promoción, difusión e investigación de las actividades que abarquen todo tipo de creación artística y que contribuyan a buscar nuevas vías de desarrollo, preferentemente las relacionadas con la igualdad, contra la violencia machista, el desarrollo sostenible y la inmigración. También trabaja en el reconocimiento y expansión de jóvenes artistas en las áreas de pintura, escultura, literatura, música, fotografía, cine, teatro, poesía y diseño, además de en otras actividades artísticas afines.

A pesar de que durante las últimas décadas se ha empezado a contar con una representatividad mínima de la mujer en la industria cinematográfica, el cine es uno de los espacios sociales de los que la mujer ha estado más apartada, salvo para perpetuar una imagen estereotipada.

Según el estudio elaborado por CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales),⁴² en colaboración con Fátima Arranz para la UCM (Universidad Complutense de Madrid), entre 2000 y 2006, el 90% de las películas que se realizaron en España fueron escritas, dirigidas y protagonizadas por hombres (Fátima Arraz, 2008). La situación no mejora mucho en el cortometraje. Según el *Anuario del cine español*, en 2013, de los 237 cortometrajes que se estrenaron en España, solo el 28%,66 fueron dirigidos o codirigidos por mujeres.⁴³

Con la intención de incentivar a las jóvenes realizadoras y de colaborar así con el incremento de los porcentajes de representatividad de la mujer en el cortometraje español, en 2010 la fundación convocó un premio para mujeres realizadoras en el marco de un certamen nacio-

41 Periodista. Presidenta del Festival VisualízaMe. Audiovisual&Mujer (yolandacru@gmail.com).

42 CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales. Puesta en marcha en 2007 con el objetivo de fomentar una presencia equitativa de la mujer en el medio audiovisual.

43 Fuente www.mecd.gob.es.

nal de vídeos, Posivideo.⁴⁴ Durante las ediciones anteriores de Posivideo, la representación femenina entre los participantes no había alcanzado el 2%, por supuesto, en los trabajos que se presentaban a concurso figuraban mujeres, guionistas, maquilladoras, productoras, etc., pero la presencia de realizadoras no llegaba al 2%.

Con el premio convocado por Fundación Inquietarte, este porcentaje de representatividad incrementó hasta el 10% y de los 60 cortometrajes seleccionados aquel 2010, cinco habían sido dirigidos por mujeres. Ganó el premio *Camas calientes* (2010) de Paula Morelló y Lluç Güel.

Estas cifras ilustran el hecho de que los hombres realizadores son más visibles que las mujeres realizadoras y, "precisamente por serlo, les ha resultado más fácil conseguir personas que no tengan dudas para producir el proyecto que presenten" (Núñez Domínguez, 2012: 25). Apoyada en tales cifras, con la intención de ayudar a visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica, y, concretamente, en el ámbito del cortometraje, Fundación Inquietarte decidió no solo mantener dicho incentivo, si no incrementarlo y en 2011, puso en marcha *Visualízame*, Audiovisual & Mujer, uno de los pocos festivales de cortometrajes dirigido, principalmente, a la mujer que se celebran en España y que, además, cuenta con la particularidad de que los premios, que ascienden a 2.500 euros en total, no los conceden ni administraciones ni empresas, son profesionales de los ámbitos cinematográfico, periodístico, y académico, quienes reconocen a las realizadoras, guionistas, productoras y actrices que participan con sus trabajos en el festival, aportando ellos mismos la cuantía de los premios en las categorías de Ficción, Animación, Documental, Guion e Interpretación.

A la primera convocatoria, en 2011,⁴⁵ se presentaron 73 trabajos llegados desde 11 comunidades autónomas: Andalucía, País Vasco, el Principado de Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón; 54 de ficción, nueve documentales, cuatro de animación y seis videocreaciones. Cuatro de los cortometrajes seleccionados eran andaluces: *El ingenio*, de Rosario F. Yubero (2011); *Viaje de ida y vuelta*, de Fany de la Chica (2011); *Los ojos de Brahim*, de Macarena Astorga (2011) y *Perra*, de Lola Parra (2010).

44 El certamen nacional de vídeo, Posivideo, fue puesto en marcha por la Asociación Cultural Posidonia de Almería y la productora audiovisual Carodiario Digital, desarrollándose desde 2008 a 2012.

45 Los datos de participación (número de cortometrajes inscritos, seleccionados, procedencia, palmarés) y resultados relativos a las tres primeras ediciones del festival se incluyen en la Memoria 2013 (y 2009-2012) de la Fundación Inquietarte.

Veinte cortometrajes llegaron a la final, estos se proyectaron en dos sesiones, alternadas con sendas mesas redondas, en las que se debatió a cerca de la presencia de la mujer en la industria cinematográfica. Entre las principales conclusiones alcanzadas, la necesidad de plataformas como VisualizaMe desde donde mostrar el trabajo de las jóvenes realizadoras.

Dicha conclusión fue el detonante de que VisualizaMe adoptase un carácter itinerante entre ediciones, que lleva los cortos ganadores y seleccionados, a través de sesiones de proyección temáticas (Mujer, Violencia de género, Infancia, Muerte, educación en valores, etc.) a distintos puntos de la geografía nacional e internacional: Instituto Cervantes de Estambul, Vechtdal College y colegio De Elzenhof de Hardenberg (Holanda), Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, Cátedra Isabel Torres de la Universidad de Cantabria, Casa de las Mariposas de Almería, Universidad de Almería, Museo Zabaleta de Quesada (Jaén), Teatro Olimpia de Villa del Río (Córdoba), Sala Siluro Concept de Madrid, Funermostra en Valencia y Funergal en Orense, itinerario al que en 2015 se sumarán Cazorla (Jaén), Huelma (Jaén) y Gumiel (Granada).

Palmarés I VisualizaMe

- Mejor cortometraje de ficción, *Uniformadas*, Irene Zoe Alameda (2010).
- Mejor guion original, *Encounter*, Nayra y Javier Sanz Fuentes (2010).
- Mejor cortometraje de animación, *Les bessones del carrer del Ponet*, Marc Ribá y Anna Solanas (2010)
- Mejor documental, *Viaje de ida y vuelta*, Fany de la Chica (2009).
- Mejor interpretación femenina, Cecilia Freyre por su papel en *Perra* de Lola Parra (2010).

La segunda edición del festival tuvo lugar en 2012, la participación aumentó con respecto a la primera convocatoria. Se presentaron 99 trabajos llegados ya de toda España, e incluso cinco coproducciones, una con Francia, Italia y Holanda y dos con el Reino Unido. Fueron seleccionados, 66, 47 de ficción, nueve documentales, tres de animación y siete videocreaciones.

33 de ellos fueron finalistas. En esta ocasión solo uno de los cortometrajes era andaluz; *En tierra estéril* de Irene Garcés (2011).

Palmarés II VisualizaMe

- Mejor cortometraje de ficción, *Ahora no puedo*, Roser Aguilar (2011).
- Mejor guion original, *Ahora no puedo*, guion de Elena Serrá Corberó (2011).
- Mejor documental, *Virgen negra*, Raúl de la Fuente (2011).
- Mejor interpretación femenina, Cristina Blanco por su papel en *Ahora no puedo* de Roser Aguilar (2011).

En esta edición se convocó por primera vez el premio Derecho Humanos, concedido por Amnistía Internacional Andalucía, recayendo el premio en *En tierra estéril*, Irene Garcés (2011).

En la tercera edición, el festival se trasladó de Almería a Madrid, donde se encuentra su sede, en la sala Siluro Concept del barrio de Las Letras. En 2013, el III VisualizaMe contó con más de 90 trabajos presentados, entre ellos, una producción británica y tres coproducciones con Brasil, Marruecos y Estados Unidos, respectivamente. Se seleccionaron 61 cortometrajes. Con 51 cortometrajes, la categoría de ficción continuaba siendo la que contaba con un mayor número de propuestas, seguida de las categorías de documental con cuatro trabajos y la de animación con seis. De los trabajos inscritos, 6 eran andaluces: *La puerta*, de Carmen Quijada (2012); *Sin milagros*, de Nuria Arredondo Pagés (2013); *Tránsito*, de Macarena Astorga (2012); *Sociedad Limitada*, de Marivi Carrillo (2012); *Beige*, de Trinidad Lorite (2012) y *Luisa no está en casa*, de Celia Rico Clavelino (2012).

Palmarés III VisualizaMe

- Mejor cortometraje de ficción, *La boda*, Marina Seresesky (2012).
- Mejor guion original, *Otra cosa*, Laura Molpeceres (2012).
- Mejor cortometraje de animación, *Vía Tango*, Adriana Navarro (2012).
- Mejor documental, *Por la flor de la canela*, María Sánchez Testón (2012).
- Mejor interpretación femenina, Asunción Balaguer por su papel en *Luisa no está en casa* de Celia Rico Clavelino (2012).
- Premio especial Amnistía Internacional, *Ahora no*, Elia Ballesteros (2013).

En esta tercera edición aumentaron los premios con el premio especial que, desde entonces, la empresa Funespaña otorga al cortometraje que mejor trata el tema de la muerte y del duelo. Con este premio, VisualizaMe se convierte en el primer festival de España que convoca un premio relacionado con este argumento.

- Premio especial Funespaña, *Ojos que no ven*, Natalia Mateo (2012).

La necesidad de acabar con la normalización de actitudes machistas, de difundir conductas igualitarias y de asumir que la educación es una responsabilidad social a la que todos los ciudadanos estamos obligados fueron las principales conclusiones con las que se clausuraban las I Jornadas Violencia Machista y Cortometrajes, organizadas por Fundación Inquietarte en colaboración con la Asociación de Mujeres Juristas de Almería, y puestas en marcha en 2013 con la III edición de VisualizaMe. Estas conclusiones dieron lugar a que la mayor parte de las proyecciones itinerantes del festival comenzaran a diseñarse como unidades didácticas, apoyadas en los cortometrajes participantes en el festival. Dichas proyecciones educativas ya se han desarrollado en el IES las Fuentes de Quesada (Jaén), IES Nuestra Señora de la Estrela y el CP Divina Infantita de Villa del Río (Córdoba), en el Centro de FP A Farixa en Orense y en el colegio de primaria De Elzenhof, en Hardenberg, Holanda.

En la cuarta edición del festival,⁴⁶ celebrada del 26 al 28 de junio de 2014, el número de participantes ha aumentado considerablemente llegando a inscribir 190

46 Los datos de participación (número de cortometrajes inscritos, seleccionados, procedencia, palmarés) y resultados relativos a las tres primeras ediciones del festival se incluyen en la Memoria 2014 de Fundación Inquietarte.

cortometrajes. De ellos, 93 resultaron seleccionados y 30 resultaron finalistas. La categoría Ficción volvió a ser la que más inscripciones recibió, de los 93 seleccionados, 64 eran cortometrajes de ficción, 13 documentales, 10 cortometrajes de animación, dos videoocreaciones, un videoclip, un cortometraje de ficción-animación y dos cortos experimentales.

Los trabajos procedían de las distintas comunidades autónomas nacionales, a las que se suman producciones procedentes del Reino Unido, Burkina Faso, Hungría, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Argentina, Rusia, Suecia, Grecia, Alemania, Luxemburgo, USA (Los Ángeles), México, Portugal y Bolivia, además de coproducciones con Serbia, USA (Nueva York), USA-Siria, Dinamarca-Irak-Líbano.

Los cortometrajes andaluces participantes fueron 15: *Lugares comunes*, de delia Márquez y Pablo Díaz (2014); *Sonata*, de Antonio Donaire, productora, Romina Macchiones (2014); *Paraíso Beach*, de Víctor Quero, productora, Carmen Acosta (2013); *iCalle!*, de Sara Esteban y María Olalla Olea (2013); *iMi madre!*, ¡Madre mía!, de José M. Tudela, productora, Alicia Olivares (2013); *Mobiliario Urbano*, de Ignacio Nacho, productora, Marta Pavón (2014); *Celebraciones*, de Paz Piñar (2013); *Gracias por quererme*, Néstor D'Argentis (2014) con fotografía de delia Márquez y Sonia Lozano; *Silencio*, Remedios Málvarez (2014); *Me llaman búho*, Irene Garcés (2013); *El señor del abrigo interminable*, Victoria Sahores (2014); *Dragon High School* (2013); *El amor a los 20 años*, Javier Rodríguez Espinosa (2013) y ayudante de dirección, Alexia Bas; *España is different*, Salvador Guerra (2013) con la producción de Belén Castaño y *La mujer asimétrica*, Ana M. Ruiz (2014).

Palmarés IV VisualizaMe

- Mejor cortometraje de ficción, *María*, Mónica Lairana (2014).
- Mejor guion original, *Democracia*, Borja Cobeaga (2013).
- Mejor cortometraje de animación, *Canis*, Marc Riba y Anna Solanas (2013).
- Mejor documental, *Zela Trovke*, Asier Altuna (2013).
- Mejor interpretación femenina, Teresa Arbolí por su interpretación en *La mujer asimétrica*, Ana. M Ruiz (2014).
- Mención especial al documental: *Not anymore: a story of revolution*, Matthew VanDyke (2013).

A partir de la IV edición, el premio al cortometraje sobre los Derechos Humanos lo entrega la Asociación de Mujeres Juristas de Almería.

- Premio especial, Asociación Mujeres Juristas de Almería: *Tryouts*, Susana Casares (2013).
- Premio especial Funespaña, *Epitafios*, María Ballesteros (2014).

Los géneros mayoritariamente escogidos por las realizadoras durante las cuatro primeras ediciones han sido: musical, drama, comedia, acción, comedia romántica, cine negro, cine fantástico, ciencia ficción e histórico. En cuanto a los temas, lo más recurrentes han sido: Derechos Humanos, discriminación o exclusión (social, sexual), violencia machista, inmigración, muerte, relaciones sociales, sentimentales y familiares, infancia, mayores, homosexualidad, memoria histórica, minusválías y oralidad principalmente.

En la cuarta edición, a los temas anteriores se ha sumado la crisis, tema que ha dado lugar a dos bloques de argumentos, por un lado, la crisis y sus consecuencias en las relaciones familiares, principalmente, las ausencias parentales de uno o de los dos progenitores debidas al trabajo de ambos fuera del hogar e incluso fuera del país, ausencias que son suplidas, en algunos casos, por los abuelos, dando lugar a un acercamiento intergeneracional, y en otros por cuidadoras, a menudo mujeres que se ven obligadas a dejar a sus hijos en sus países de origen al cargo de familiares, para venir a España y trabajar cuidando los hijos y las casas de otras personas. A los abuelos y cuidadores se añade una tercera sustituta

para los progenitores, la tecnología, las videoconsolas y las redes sociales con las consecuencias que el exceso de virtualización de la realidad conllevará en el desarrollo psicosocial de los jóvenes, más que usuarios, adictos.

La crisis económica, como argumento, da lugar también a la aparición de otros dos temas que se nos presentan como prolongación de esta crisis: el sexo y el canibalismo. El sexo, mostrado de un modo descarnado a través del mundo de la prostitución, las relaciones sexuales, acomodadas o aburridas, entre parejas que bien asumen esa crisis con resignación, bien buscan soluciones con nuevas experiencias dentro o fuera de su pareja. El sexo como salida a la carencia de relaciones sociales en mujeres cercanas a los 50, invitaciones a través de agencias de parejas de Internet o una llamada socorrida al servicio de comida para llevar, y se dispone de relaciones sexuales sin necesidad de involucrarse sentimentalmente y a un precio asequible, el coste de un par de rondas en un bar o el de una pizza a domicilio.

El canibalismo, metafórico o no, es uno de los temas emergentes en esta última edición de *VisualizaMe*. El hombre devorado por el hombre, contado a través de ventanas a realidades lejanas, pero no por eso menos ciertas, que nos muestran la cara más personal de los conflictos bélicos a los que asistimos privados de espanto, con una carencia de sensibilidad, consecuencia de nuestra inmersión en la sociedad de la información.⁴⁷

El canibalismo, ironizado o disfrazado de fábula, como única salida del hombre acosado por el hombre, la supervivencia, sus exigencias y sus consecuencias. El canibalismo que se esconde tras la elección democrática de la siguiente víctima del sistema, el que se muestra y espera en una sociedad en la que, para salir adelante, los ciudadanos han de amputarse partes de su cuerpo, aplicarse los "recortes" que se les exige y entregarlos para que los devoren los otros, víctimas o abusadores.

La descripción de la sociedad y de su estado de salud que nos muestran las cineastas que han enviado sus trabajos al IV *VisualizaMe* es una sociedad individualista en la que la solidaridad ha perdido terreno en beneficio de una vuelta al instinto primario de la supervivencia y a lo que, por conseguirla, es capaz de realizar el ser humano.

47 La Sociedad de la información conlleva, entre otras cosas, la posibilidad de acceder a material audiovisual, continuamente actualizado y competitivo en violencia, en pro de una consecución de seguidores, traducibles en incentivos económicos. Se trata del traslado a la red, de la mano de Youtube y otros usuarios, de la carrera hacia los picos de audiencia que los *mass media* emprendieron a finales del siglo pasado con las primeras retransmisiones de conflictos bélicos, casi en directo.

La quinta edición de VisualizaMe (junio 2015) contó con un premio especial más al que pudieron optar los cortometrajes con contenido social y que concede la Cátedra de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba de Barcelona (CEU).

Referencias bibliográficas

- Arranz, Fátima (dir.) (2008). *La situación de las mujeres y los hombres en el audiovisual español: estudios sociológico y legislativo*. <http://cimamujerescineastas.es/archivos/1255974265-ARCHIVO.pdf> [12 de marzo de 2011]
- Anuario del cine español 2013*. <http://www.mecd.gob.es/dms/microsites/cultura/catalogodecine/2013/indices/IndCortos2013/IndCortos2013.pdf> [22 de marzo de 2015]
- Fundación Inquietarte: Memoria 2013 (y 2009-2012)*. <http://www.inquietarte.es/imagenes/MemoriafundacionInquietarte.pdf> [22 noviembre 2014]
- Fundación Inquietarte: Memoria 2014*. <http://www.inquietarte.es/UserFiles/Files/Memoria2014.pdf> [10 de marzo de 2015]
- Núñez Domínguez, Trinidad; Silva Ortega, May y Vera Balanza, Teresa (Coords.) (2012). *Directoras de cine español: Ayer, hoy y mañana, mostrando talentos*. Sevilla: Fundación Audiovisual de Andalucía; Universidad de Sevilla.