I Premio de creación contemporánea MCIP

VERSIONADAS

Reinterpretando el cine y la violencia de género a través del arte.

Del 14 de febrero al 12 de marzo de 2019. Casa Junco, Palencia.

Organiza

LAS QUE HABITAN

M·C·I·P

Colabora

UVa PALENCIA

Ayuntamiento de Palencia

Concejalía de Mujer

Valducro

GUÍA EXPOSICIÓN

VERSIONADAS. Reinterpretando el cine y la violencia de género a través del arte

Organiza //

Las que habitan la cultura
Andrea Martín
Ana Frechilla
MCIP. Muestra de Cine Internacional de Palencia

Colabora //

Universidad de Valladolid
Concejalía de Participación y Mujer / Ayuntamiento de Palencia
Bodegas Valduero
Biblioteca Pública de Palencia

Jurado //

Teresa Alario Trigueros
Semíramis González
Fran Fernández Asensio

** La descripción de las obras se realiza en base a los textos presentados por las artistas.

Organiza

Colabora

INICIO E INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN

Versionadas. Reinterpretando el cine y la violencia de género a través del arte plantea una reflexión sobre la creación de códigos y símbolos a través del cine. Plantea una reflexión sobre los objetos de nuestra mirada. El cine posee un gran poder de representación, de transmisión y creación de palabras, imágenes, ideas, mitos y valores. Tiene la capacidad de trasladarnos a mundos imaginarios, irreales, donde todo puede pasar. Son mundos que, aunque fantásticos, provienen de nuestros universos compartidos y posibles, de lo que conocemos, de nuestras experiencias y vivencias. En estos mundos creados, los papeles adjudicados a las mujeres son los de "madres de...", "esposas de...", "hijas de...", es decir, definidas según su relación con el hombre. Otro de los papeles habituales en los que se representa a las mujeres es el de víctimas, a las que se les suele aplicar violencia física o sexual. Una violencia representada con un alto grado de estetización, es decir, a través de una fotografía, planos o montaje que crean en el público cierta atracción o gusto.

"El cine y la creación artística se convierten en una ventana a través de la cual aprendemos, socializamos, reflexionamos y miramos el mundo que nos rodea"

El cine y la creación artística se convierten en una ventana a través de la cual aprendemos, socializamos, reflexionamos y miramos el mundo que nos rodea. En esta exposición, se presenta una selección de obras que reflexionan acerca del poder del cine como medio de transmisión, creación y perpetuación de ciertos modelos impuestos que "debemos seguir" y que

definen nuestra identidad personal y de género. Las obras muestran a mujeres encerradas, como pájaros en una jaula, dentro de estos modelos de feminidad y masculinidad (asociadas a las categorías de víctima y agresor). Mujeres que continuamente intentan encajar en los

cánones de belleza establecidos, incluso a costa de su propia integridad física, sometiéndose a un cuidado corporal obsesivo para encajar en ese modelo de feminidad artificial. Algunas de las piezas seleccionadas, reflexionan acerca de la mirada cinematográfica, la mirada de la persona creadora de ese contenido audiovisual ya sea a través del cine o de los dispositivos móviles, y cómo ésta influye sobre las mujeres que se convierten en, lo que John Berger denomina "objeto de la mirada masculina". En la exposición se reflexiona a través del arte sobre la representación en el cine de la violencia y la violación, sobre cuerpos rotos y memorias marcadas, el rastro perenne de la violencia sufrida, sobre el mito del amor romántico tan difundido a través de las pantallas, sobre las relaciones de poder. Se reflexiona sobre la culpabilización de la víctima, quien carga sobre sus espaldas un saco de acoso y cuestionamiento social y mediático. En un mundo en hiperconexión donde accedemos a contenidos cinematográficos en cualquier momento y lugar, corremos el riesgo de sufrir un exceso y saturación de información. Ésto puede provocar así una neutralización de nuestra capacidad crítica y de concentración respecto al mundo y una interiorización y naturalización de la violencia hacia las mujeres. Por ello, se hace necesario frenar el ritmo frenético del día a día para poder reflexionar sobre qué y cómo nos muestran el mundo en el cine y poder educarnos en la mirada crítica y reflexiva ante lo que se nos plantea en la "gran pantalla".

"El cine participa de forma efectiva y poderosa en la producción social de la subjetividad"

- Teresa de Lauretis

Andrea Martín
Las que habitan la cultura

La muestra se compone de 15 obras distribuidas en dos de los espacios expositivos de la Casa Junco. Para la selección de las obras, se lanza una convocatoria abierta a artistas de Castilla y León. En dicha convocatoria se propone, como punto de partida, la creación artística y la reflexión a partir del visionado de tres películas que consideramos interesantes para ese análisis y reflexión entorno al tratamiento y visibilización de la violencia de género en los discursos fílmicos, acerca de la presencia de las mujeres tanto delante como detrás de las cámaras y el lenguaje cinematográfico contemporáneo. Las películas propuestas son Irreversible (Gaspar Noé, 2002) La teta asustada (Claudia Llosa, 2009) y Holiday (Isabella Eklöf ,2018).

Fotograma de la película *Holiday* de Isabella Eklöf

El proceso de selección de las obras recibidas fue realizada por un jurado formado por:

// Teresa Alario: profesora de Historia del Arte y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid

// Semíramis González: comisaria, historiadora de arte y directora de la Feria de Arte Contemporáneo JustMad y JustLX.

// Fran Fernández Asensio: como miembro del equipo de la Muestra Internacional de Cine de Palencia.

A continuación se describen las tres películas propuestas y las obras seleccionadas. Los textos que desarrollan el concepto de las obras, son textos redactados en base a los presentados y escritos por las autoras.

IRREVERSIBLE, (Gaspar Noé, 2002)

Esta polémica película con cronología inversa, cuenta la venganza de dos hombres, Marcus y Pierre, por la violación de Álex, su novia y ex novia respectivamente.

El filme está dividido en trece escenas, cada una contribuye a descubrir la razón por la que Pierre ha matado a un hombre aplastándole la cabeza con

un extinguidor en “Rectum” un club nocturno homosexual-sadomasoquista. Irreversible es considerada como una película cruda, violenta y, según Roger Evert critico cinematográfico y guionista, “inherentemente moral”; todo esto debido a que la historia gira

Fotograma de la película *Irreversible* de Gaspar Noé

en torno a dos acontecimientos llenos de agresividad: el primero, ya antes mencionado: un sangriento asesinato en un club nocturno; y el otro, detonante del primero: la violación.

Es en esta primera escena, la escena de la brutal violación, donde el director del film decidió que en este momento la cámara fuera fija para evitar cualquier connotación erótica. Buscaba mostrar la violación como lo que es, un acto de violencia directa y brutal, una agresión al cuerpo de la mujer. Además se dice que antes de escribir el guión, Gaspar Noé conversó con varias víctimas de violación para comprender el estigma, las marcas en el cuerpo, los sentimientos, impresiones, consecuencias y duración del acto.

Es una historia muy recomendable si estás dispuesto a disfrutar de una película que perturbará cada sentimiento y sensación de tu cuerpo, ayudándote a reflexionar sobre las consecuencias de la venganza, la represión y la violencia de género.

LA TETA ASUSTADA, (Claudia Llosa, 2009)

El film tiene como personaje protagonista a la jóven quechua Fausta, quien vive con la familia de su tío en los suburbios de Lima y padece de "la teta asustada", un término recogido originalmente en los estudios de antropología médica de Katherine Theidon. Según sus estudios, la creencia entre la comunidad indígena quechua es que la enfermedad se transmite por la leche materna. Se da en hijos de mujeres que sufrieron violación o abuso durante el conflicto civil entre las Fuerzas Armadas de Perú y el grupo revolucionario Sendero Luminoso. Las personas infectadas supuestamente nacen sin alma a causa del “susto” de sus madres, y son víctimas de un terror atávico que los aleja de sus familias y conocidos. Fausta canta para conjurar su mal.

Para ello utiliza su lengua materna, el quechua, que es el cordón que la ata a la teta de su madre. Una teta asustada que ella padece y que configura su desdibujada alma. Como otras mujeres con el mismo mal, Fausta introduce en su vagina un tubérculo, con el que espera producir rechazo en potenciales violadores, y se plantea la misión de dar sepultura al

Fotograma de *La teta asustada* de Claudia Llosa

cuerpo de su madre, que guarda, como reliquia, en su propia habitación.

Aunque aparentemente la película se fundamenta sobre una problemática andina o urbano-marginal, la película es en esencia un drama más bien genérico, universal, correspondiente al miedo de una mujer a ser violada sexualmente.
Por tanto, el tema de la película es la violencia contra las mujeres que las deja sin alma y sin remedio.
Este tema está entroncado con enfermedades populares de Latinoamérica y que están descritas en la medicina indo-latinoamericana. Se trata del "síndrome del susto", que se da en situaciones incontrolables, tanto de orden humano (violaciones, matanzas colectivas, mutilaciones) como de orden natural (terremotos, inundaciones, incendios, aludes...). Actualmente, hay centenares de casos de mujeres peruanas violadas que se atrevieron a denunciar los crímenes de las que fueron víctimas, tanto por parte de Sendero Luminoso como por los paramilitares. Generalmente pobres y analfabetas, esperan una justicia que difícilmente llegue. Esta película las ha hecho visibles.

HOLIDAY, (Isabella Eklöf ,2018)

En este caso, la película seleccionada es interesante en la representación de la violencia de forma estéticamente atratctiva, como algo para el goce y disfrute del público. Holiday es el impactante debut en la dirección de la sueca Isabella Eklöf, sin duda, una de las películas más polémicas del año. Mundialmente estrenada en la Sección Oficial del pasado Festival de Sundance, la película está ambientada en la ciudad de Bodrum, en la Riviera Turca, y ha sido señalada

Fotograma de la película *Holiday* de Isabella Eklöf

por contener una de las escenas más impactantes, estremecedoras y polémicas desde "Irreversible", de Gaspar Noé.

La película narra un triángulo amoroso en un mundo de gánsteres, una historia de supervivencia en la que la victoria no consiste en escapar de un mundo corrupto, sino en aprender a jugar según sus reglas. La joven y bella Sascha vive una vida de ensueño y diversión sin fin. Su novio es un exitoso narcotraficante, y para darle la bienvenida a su particular familia criminal, decide invitarla a unas vacaciones de lujo y ostentosidad en la Riviera Turca. Pronto, la violencia física y psicológica se descubrirá como la única forma de vida en este volátil entorno, explotando finalmente cuando Sascha fija su atención en otro hombre.

Aunque la directora no profundiza en la psicología de la protagonista, sí nos plantea algunas preguntas: ¿Cómo y por qué aguanta ser humillada de esa manera? ¿No tiene a dónde ir? ¿Depende de él emocional y económicamente?

VER, OÍR Y GRABAR

ANA VILLAMUZA

La primera de las obras que encontramos en la exposición es "Ver, oír y grabar" de Ana Villamuza. El título de esta obra hace referencia al refrán "ver, oír y callar" que lejos de su significado originario se ha interpretado en ocasiones como la conveniencia de no tomar parte en asuntos ajenos o mirar para otro lado. En este dibujo hay un recorrido circular que se detiene en tres puntos. La Susana de Artemisia, ahora convertida en una chica nacida en el siglo XXI, que rehúye y se protege del discurso misógino y de la tecnología que lejos de atenuar su dolor lo multiplica. Bernardo Bertolucci

Ver, oír y grabar de Ana Villamuza (Dibujo / Lápiz de grafito sobre papel basic de 250 gr., 100x80 cm)

parapetado detrás de su cámara, que funciona como escudo legitimador de cualquier práctica por violenta que sea. Y una manos anónimas que fotografían y graban a Susana porque, a falta de un marco moral y ético, el dispositivo móvil otorga un nivel superior en la relación de poder sobre la víctima.

Cuando en 161O Artemisia Ghentileschi pintó la figura de Susana en su lienzo "Susana y los Viejos" estaba poniendo de manifiesto el juego morboso y violento al que "los viejos", esos dos hombres que asaltaban su intimidad, estaban sometiendo a la protagonista del cuadro.
Se trata de la primera vez en la Historia del Arte en que una pintora plantea una mirada auto-referencial, rompe las convenciones que hasta el momento habían omitido el dolor de la víctima y profundiza en el rechazo de la agresión sexual, de forma que el espectador/a puede identificarse con el sufrimiento de Susana.

El cine, uno de los más eficaces instrumentos de socialización, crea y refuerza estereotipos y valores enormemente desigualitarios. La mirada masculina que acapara el discurso social, y por tanto también

las narraciones fílmicas, perpetúa los esquemas de violencia de género aunque la violencia contra las mujeres no se trate específicamente en el argumento de la mayoría de las películas. Pero no sólo los relatos generan desigualdad, la propia práctica profesional está en muchos casos contaminada de machismo y desprecio por las actrices.

Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi

En los últimos años han salido a la luz cientos de denuncias por acoso y agresión sexual que demuestran que las mujeres son sometidas de forma habitual a la violencia de directores y compañeros de reparto. Bill Cosby, James Toback, Harvey Weinstein , Roman Polanski, etc...

El propio Bernardo Berlolucci fue nominado en 1973 al Oscar como mejor director con "El último tango en París". Película en cuyo rodaje, la actriz María Schneider fue forzada a grabar la escena de la violación sin su consentimiento. Bertolucci no sólo justificaba su actuación para conseguir mayor realismo sino que pretendía erotizar una agresión sexual modificando su significación.

Por último, la trivialización de la violencia de género en el cine tiene su correlato en el comportamiento de muchos adolescentes. Presenciamos a diario, casos de ciberacoso en los que los chicos graban o fotografían a compañeras sin su consentimiento o recogen a través de sus dispositivos móviles la violencia que estas puedan sufrir sin ánimo de denunciarlo sino sólo como una forma de entretenimiento.

Al empleo masivo de un dispositivo que permite producir contenidos audiovisuales con sólo un click se une la falta de empatía e impasividad ante la vulnerabilidad del Otro (de la otra). Señales de alarma lo suficientemente claras como para que nos planteemos si el tratamiento de la violencia de género en el cine actual está concienciando y humanizando al público.

THE BIG WINDOW

ELVIRA PALAZUELOS

La obra de la artista Elvira Palazuelos "The big window" es una colección de referencias visuales, una avalancha de fotogramas construidos a modo de pesadilla cinéfila, descontextualizando citas y escenas. Se trata de una selección personal de películas que la artista asocia a partir de elementos conceptuales y estéticos, convencida de que ninguna imagen emite mensajes de forma aislada, sino que se relaciona con una cadena infinita de recuerdos y experiencias pregnantes. Como mujer feminista y amante del cine, encuentra contradicciones en su manera de disfrutar de ciertos géneros y producciones.

The big window de Elvira Palazuelos / Collage digital, 100x60.23cm

Son precisamente estas discordancias las que trata de explorar a través de la obra. Esta gran ventana es para la artista una herramienta de autoconocimiento como espectadora, pero también una vía de diálogo con cineastas que trabajan aspectos de

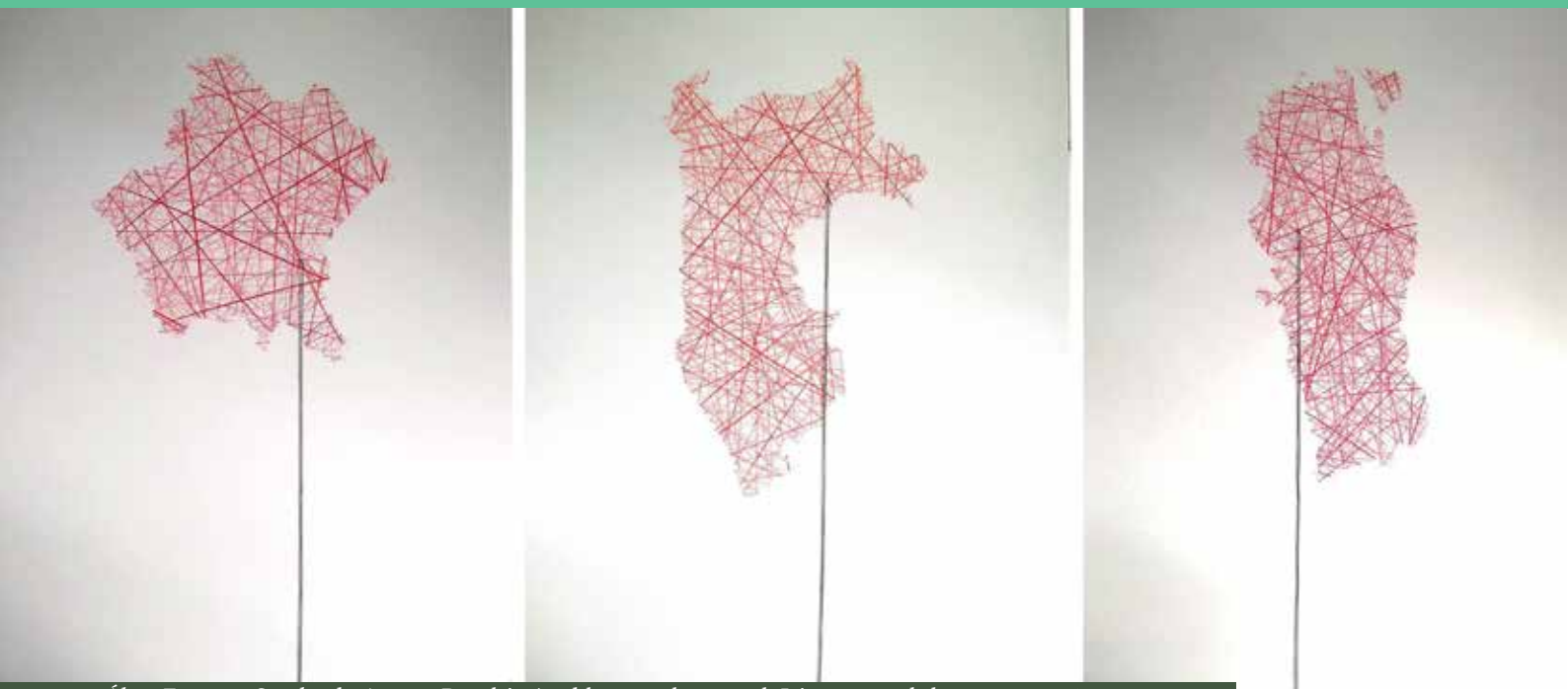
gran responsabilidad social como la libertad, el matrimonio, los roles de género, y el papel de la violencia en las relaciones sexo-afectivas.

Yuxtaponer, intercalar y recortar frames logra detener la mirada, investigar las conexiones entre las imágenes que forman parte de la memoria, y plantear el modo en el que el cine puede condicionar una percepción colectiva del mundo.

ÁLEX, FAUSTA Y SASCHA

AMAYA BOMBÍN

La artista a través del trazo y el hilo realiza tres dibujos aparentemente abstractos basados en las películas propuestas. Cada dibujo lleva por título el nombre de las protagonistas de las



Álex, Fausta y Sascha de Amaya Bombín / 3 dibujos sobre papel. Lápiz rojo e hilo negro, 50x60 cm

películas y las siluetas de los dibujos corresponden a los países donde transcurren los hechos: Francia, Perú y Turquía.

En su trabajo la artista habitualmente emplea el hilo rojo como símbolo de unión entre personas (basada en la leyenda japonesa del hilo rojo del destino). En este caso, para relacionarlo con la violencia de género, emplea un hilo de color negro. El negro como el color del luto, de la muerte y la oscuridad.

EL MIEDO DESTRUYE TODO

MERCEDES PRIETO MELERO

El cine es un relato social y en sus narrativas reproduce los esquemas, roles y estereotipos de la sociedad que lo produce. Nuestra sociedad es patriarcal y por tanto el discurso cinematográfico también lo es.

El miedo destruye todo de Mercedes Melero / Técnica mixta (acuarela, pastel y bordado con hilos) sobre papel Fabriano 300gr., 96x70 cm

La situación para las creadoras es desigual como se puede comprobar en el número de participantes en festivales y ferias, en los premios y nominaciones, en las remuneraciones económicas, etc. En estos relatos se perpetúan estereotipos relacionados con el cuerpo de las mujeres, el concepto de belleza, la edad de las protagonistas, su relación con el resto

de los personajes, su desvalorización mediante comentarios despectivos, quien toma las decisiones, y en definitiva quien domina y quien asume posiciones de dependencia y sumisión.

Al mostrar la violencia física, la visión sigue siendo androcéntrica. Ellas son víctimas indefensas, objetos de usar y tirar, propiedad de algún hombre, o responsables de que los hombres no sean capaces de controlarse. Las tres películas que se proponen como punto de partida para la reflexión sobre la violencia de género, tienen en común algunas de estas visiones: las protagonistas son jóvenes, los hombres que las rodean son los que deciden y el miedo las paraliza. Para esta obra, he tomado algunas frases que pronuncian voces masculinas refiriéndose a las mujeres y que, paradójicamente, permiten visualizar la impunidad con la que los hombres actúan. No hay consecuencias para las violaciones más atroces.

GRABANDO DENTRO DE LA JAULA

MÓNICA JORQUERA

El cine refleja nuestro tiempo y nuestra manera de pensar. Refleja nuestra historia, nuestra cotidianidad, nuestras aspiraciones, anhelos y emociones. Las mujeres en la gran pantalla (y no sólo en el cine, sino también en toda la producción mediática) se han visto igual de encerrada entre estereotipos y roles determinados por género dentro de una sociedad androcentrista. Encerradas cual pájaros en jaulas, miradas, observadas y construidas.

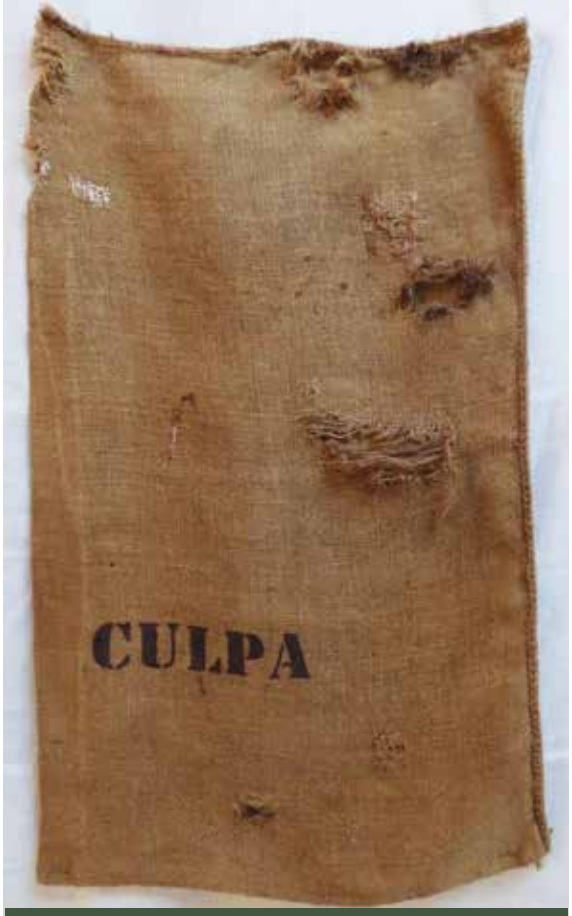
Grabando dentro de la jaula de Mónica Jorquera / Estampa digital sobre papel de grabado

Da igual la disciplina, siempre con los mismos barrotes, aunque los pintes del color de las nubes y lo grabes por su belleza.

PORTEADORAS DE CULPA

RAQUEL BARTOLOMÉ

Porteadoras de culpa surge de la reflexión a partir de la visualización de las tres películas, "Irreversible", "Holiday" y "La teta asustada". El nexo de las tres películas es la violación. En Holiday y en Irreversible se condena al hombre, pero también, de una manera más subliminar, a la mujer, por su manera de presentar las historias. En La teta asustada se cuenta como el brutal acto de la violación condiciona a una joven fruto de este acto, de por vida.



Porteadoras de culpa de Raquel Bartolomé / Acrílico sobre lino, 100x60 cm

Cuando se nos cuenta cómo sucede una agresión o una violación no solo se juzga al culpable, quien en muchos casos puede seguir haciendo su vida con total naturalidad, sino que también en este caso, las juzgamos a ellas, las víctimas de tales abusos. Juzgamos y cuestionamos si su modo de actuar tiene cierta responsabilidad dando lugar a esa brutalidad a pesar de llevar sobre sus cuerpos las heridas y el dolor de tales actos. Son cuestionadas también en los tribunales. Y todo este contexto hace que finalmente ellas se cuestionen también a sí mismas que jamás se perdonan por lo sucedido. Ellas cargarán en sus cuerpos rotos y sucios las heridas y la culpa por haber vestido así o por haber actuado de una determinada manera antes, durante y después de su violación.

Porteadoras de culpa es un saco sucio, marcado y roto que representa el cuerpo de la mujer vejada. Recuerda en cierta medida a las mujeres que se ganan la vida como porteadoras en la frontera entre España y Marruecos y que, en muchos casos, tienen que sacar adelante solas a sus hijos porque han sido abandonadas, maltratadas y violadas. Porteadoras de culpa es un saco viejo y roto que ya no sirve y que, además, está marcado para siempre con la CULPA.

EL AMOR INVENTADO

ISABEL ALONSO

El asalto al cuerpo de las mujeres a través de mitos, mandatos y amores inventados sustenta y favorece la violencia de género. El camino del amor no está libre de monstruos, infundiéndonos temor y desvalorizándonos. Descubrir sus trampas es de vital importancia para analizar la ideología de control, su construcción social.

El amor inventado de Isabel Alonso / Fotocopias, madera, collage, oleo. 50 x 30 cm

El cine, a través de su lírica, habitualmente ha perpetuado relatos con el gusto por amores imposibles, celos, idealizaciones, humillaciones, renuncias, sumisiones, sacrificios... invisibilizando la violencia hacia las mujeres al disfrazarla con relaciones románticas que la normalizan e incluso la multiplican donde el cuerpo de las mujeres sigue siendo el campo de batalla.

Hartas de la dictadura de la imagen, se hace necesario un pensamiento crítico que ayude a desarticular este modelo de relaciones donde prevalece el abuso sexual y emocional sobre la autonomía personal. Cambiar el rumbo de los aprendizajes es trabajar para hacer posible y no necesario el amor.

HERIDA QUE NO CESA

MAYTE OLIVER

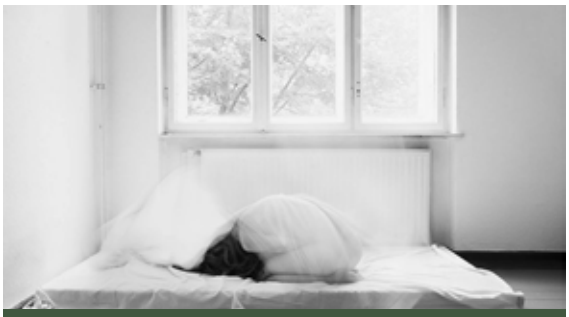
La flor del almendro está presente en numerosas de las obras de Mayte Oliver por su belleza, delicadeza y fragilidad. En esta ocasión la artista parte la fotografía y la cose con hilo rojo haciendo referencia a la cicatriz que queda después de una agresión... El trazo de carboncillo, de gesto rápido, continúa cada vez más débil hacia donde debería estar el tronco, la base de nuestra vida, que aquí ha llegado a desaparecer... Aún así, la vida continúa, la fuerza de la rama tiene algunos pequeños brotes verdes...,haciendo referencia a la esperanza y a la fuerza personal de cada mujer.

Herida que no cesa de Mayte Oliver / Técnica mixta(fotografía digital sobre papel de grabado Super Alfa, papel en contrado teñido con café, carboncillo e hilo rojo), 80x76cm.

CUANDO LA INVISIBILIAD ERA UNA OPCIÓN

YANIRE FERNÁNDEZ

Conceptualmente la artista trata de transmutar esa intención que muchas mujeres sienten en algún momento, querer sentirnos invisibles, desaparecer para evitar ser agredidas



Cuando la invisibilidad era una opción de Yanire Fernández / 2 fotografías, 20x20 cm.

verbal, físicamente o simplemente huir de una situación incómoda. En "La teta asustada" podemos ver como Fausta mantiene una actitud cauta y distante con la gura masculina intentando no mirarles a los ojos como si así consiguiera no ser vista (ser invisible) por ellos. O el momento en el que Alex ve al hombre en el túnel que instantes después la violará en "Irreversible". ¿Cuántas veces las mujeres hemos querido ser invisibles en una noche en que sientes que tras de tí hay un hombre que va a tu mismo paso?

Es cierto, la mayoría de las ocasiones no ocurre nada, pero en otras por desgracia, sí.

EN NEGATIVO

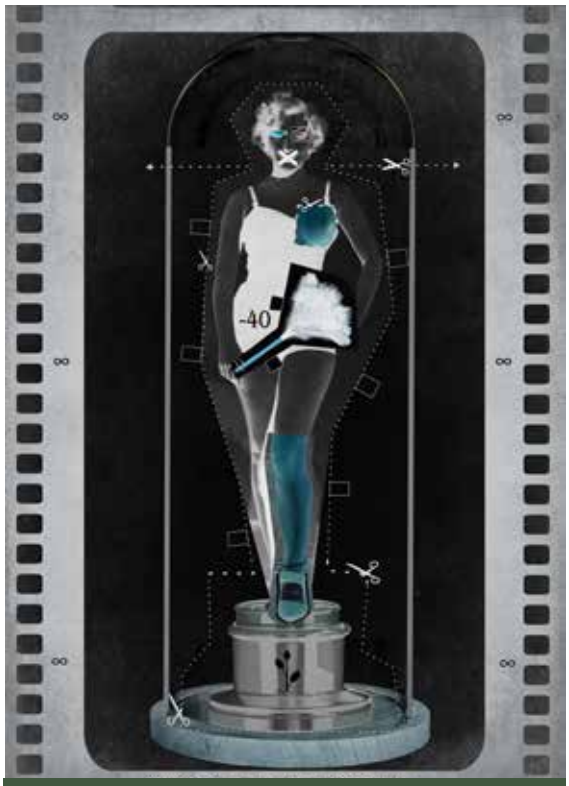
RAQUEL ORDÓÑEZ

La artista hace una radriografía del mundo del cine. Muestra a las mujeres como marionetas de una sociedad, que nos fabrica a golpe de cirugía (marcando los cánones de belleza que debemos tener y fabricándonos al gusto). Que pone fecha de caducidad que su/nuestro talento (con una vida útil que no supera los 40). Que nos muestra como trofeos sexuales, sumisas y esclavas del hombre (no somos sujetos de premio, si no objetos de premio) (...) Un cine lleno de violencia, maltrato y violaciones, que disfraza estos actos con planos sutiles y bellos, convirtiendo estas aberraciones en cotidianidad.

El cine, la imagen, el poder de lo

Cuando la invisibilidad era una opción de Yanire Fernández / 2 fotografías, 20x20 cm.

visual lleva mostrando estos cánones durante décadas siendo el espejo donde se mira la sociedad. Mostrando y adoctrinándonos sobre el modelo de mujeres que ellos quieren que



En negativo de Raquel Ordoñez / Infografía / Collage digital, 40x60 cm

seamos. La artista se pregunta: ¿esto es IRREVERSIBLE? ¿El tiempo lo destruye todo? ¿Seguiremos viendo la imagen de las mujeres en NEGATIVO?

DESDE LAS ENTRAÑAS

MARÍA DE LOS REYES VEGA VILLAR

El denominador común de las películas propuestas es el cuestionamiento de las sociedades contemporáneas del ejercicio de poder atávico machista de sometimiento y dominación sobre la mujer en sus derechos inalienables de igualdad de género.

En primer término, el tablero de ajedrez alude al concepto de sociedades múltiples en su idiosincracia en que todos actuamos un papel como entes sociales, en la dualidad de géneros representados en las piezas del juego. En segundo plano, como centro de interés del discurso, el gesto dramático de la mujer transfigurado en el rostro

Desde las entrañas de María de los Reyes Vega Villar / Infografía / Collage sobre Papel Canson de 300gr, 20x38 cm

/ espejo, el grito desde las entrañas. Un grito en que se reflejan muchas mujeres en la vivencia de esa violencia y cosificación de los medios. Pero la obra también reflexiona sobre la estrategia de ganar la partida de la equidad en la dialéctica social, representada por la vibración de las mariposas (que metafóricamente significan transformación). En último término, se representa la urbe con esas grietas que semejan cicatrices de las guerreras en la contienda consigo mismas y con la sociedad.

DESARRAIGO

ELENA FINAT

El aislamiento es uno de los elementos comunes a todo tipo de violencia de género, ya sea inicialmente buscado o generado por el propio entorno, traumas o relaciones tóxicas. Si bien puede resultar sanador, también puede convertirse en un cómplice silencioso, en el escenario perfecto para un abuso repetido, disfrazado de vínculo con la realidad afectiva. Así,

Desarraigo de Elena Finat / Infografía / Collage digital, 21x29,7cm

en el collage que aporta Elena Finat, lo interpreta como un desarraigo, que lleva a la protagonista de la imagen desde calor de las raíces hacia una oscuridad desconocida, arrastrada por un anzuelo que no puede ver, inspirada por el tubérculo de “La teta asustada”.

CUERPOS

PAULA DOMINGO

Cuerpos violados físico y emocionalmente, maltratados, heridos, venerados, deseados, adornados, ignorados, y clasificados. Cuerpos que sufren lloran y gritan de dolor y a pesar de todo son capaces de luchar para seguir vivos. Cuerpos que parecen no tener dueño o tener muchos. ¿Qué hay detrás de esos cuerpos? Mujeres. La intención de la artista con este proyecto es representar qué clase de mujer y de sufrimiento hay detrás de cada una de las protagonistas de cada película a través de la ilustración y mi interpretación personal.

LA TETA ASUSTADA

Esta ilustración quiere mostrar no tanto la violencia física como la emocional por el trauma de esa violación sufrida por su madre que posteriormente transmitió a su hija. De ahí los agujeros por todo el cuerpo y más concretamente en lugares como el pecho, el útero y la rodilla. En el caso de la rodilla tiene que ver con las veces que ella se desmaya y cae al suelo.

Estos tres puntos son claves en esta herida emocional y se ven enfatizados por tres anillos anaranjados que atraviesan la figura. El foco que la

Cuerpos "La teta asustada" de Paula Domingo / Ilustración digital, 29,7x 42cm

proyecta reclama la necesidad de la protagonista de ser escuchada y atendida por su familia.

El color burdeos de fondo es una alusión al útero y al aparato reproductor femenino infectado por el tubérculo que ella introduce en su vagina. Además de las hojas características de la planta de la patata que germinan a ambos lados de la figura y en su mano.

HOLIDAY

Para esta imágen a la artista le resulta oportuno mostrar un cuerpo roto, deshecho y fracturado, algo transmitido por la película. Ella pasa

Cuerpos "Holiday" de Paula Domingo / Ilustración digital, 29,7x 42cm

de un hombre a otro como si fuera una moneda de cambio. Toda la violencia que ocurre a su alrededor y en ella misma me provoca la sensación de que se romperá en cualquier momento.

El azul turquesa del mar de fondo muestra un entorno apacible y tranquilo que en realidad guarda una tragedia sangrienta. El foco, al igual que en la primera ilustración quiere mostrar la necesidad de que alguien se pare a preguntarle sus necesidades y aspiraciones en la vida. La posición del cuerpo muestra pelea, lucha y resistencia a la violencia que ejercen los hombres sobre ella.

IRREVERSIBLE

En esta ilustración Paula Domingo no ha querido centrarse en la brutal violación que sufre la protagonista. Si no en ese círculo de protección en el cual no nos queda más remedio que vivir las mujeres para no ser agredidas. No salgas sola de noche, no hables con desconocidos, no vistas con ropa provocativa etc... Al final nada de eso importa por que el problema no es nuestro si no de ellos. Son las hojas color burdeos las que representan ese peligro que es imposible ignorar.
Su rostro queda sustituido por una planta con la intención de evidenciar cómo queda después del ataque.

Cuerpos "Holiday" de Paula Domingo / Ilustración digital, 29,7x 42cm

Apenas se la reconoce, y realmente su novio no muestra interés por el suceso hasta que no es consciente de que es su compañera. La planta situada en la parte del trasero y la posición fetal quiere hacer referencia a la maternidad que ella guardaba dentro de sí. El amarillo de fondo como conceptualización del día y la esperanza, en contraposición con la noche cruel y terrible que muestra la película.

FRE_GANDO EL OLVIDO

ANA MARCOS

Como mujer y artista, la autora tiene como objetivo intervenir con acciones artísticas a favor de la prevención, erradicación y denuncia de la Violencia Machista.

FREgando el Olvido es una instalación

FRE_gando el olvido de Ana Marcos / Vídeo instalación, MP4 H.264 / 10min

que muestra un conflicto, una situación permanentemente en oposición contra la violencia ejercida contra la mujer mientras el tiempo incurre fácilmente en el olvido. En una performance para video, la artista ordena la realidad marcando fechas en el suelo bajo el régimen de una banda sonora que se compone de ritos funerario en países donde la muerte se considera un tránsito hacia otra vida.

Una anomalía, una acción que pretende encerrar dentro de los límites de un pequeño espacio simbólico, el

FRE_gando el olvido de Ana Marcos / Vídeo instalación, MP4 H.264 / 10min

Cosas que hacer de Raquel Lozano y Alicia Presencio / Fotograma / Vídeo, 5.22 min

suelo y fregando, el registro del pasado que tan fácilmente neutralizamos para seguidamente olvidar.

Sólo en el epílogo, consecuencia de manejar lo delicado, se narran los nombres de las víctimas por terrorismo contra la mujer del año 2012. Han pasado mucho años y muchos asesinatos pero el relato cada año es el mismo.

Hacer notar que a pesar de contactar con el Observatorio de Violencia de Género, no quisieron proporcionarle la información oficial y tuvo que obtener los datos de los nombres, edad, denuncia previa y fechas de las fallecidas por Asociaciones de Mujeres contra la Violencia de Género publicados en sus respectivas páginas web.

COSAS QUE HACER

RAQUEL LOZANO / ALICIA PRESENCIO

Brevedades. Cuando la microtextualidad se convierte en narrativa audiovisual. El proyecto es una obra audiovisual que deriva de un microrrelato. Una adaptación al cortometraje de 5 minutos de duración cuya temática es la violencia de género desde otra perspectiva distinta. La última toma es un monorrelato muy descriptivo “Decías morir por mí pero invertiste los términos”.

FINAL DEL RECORRIDO

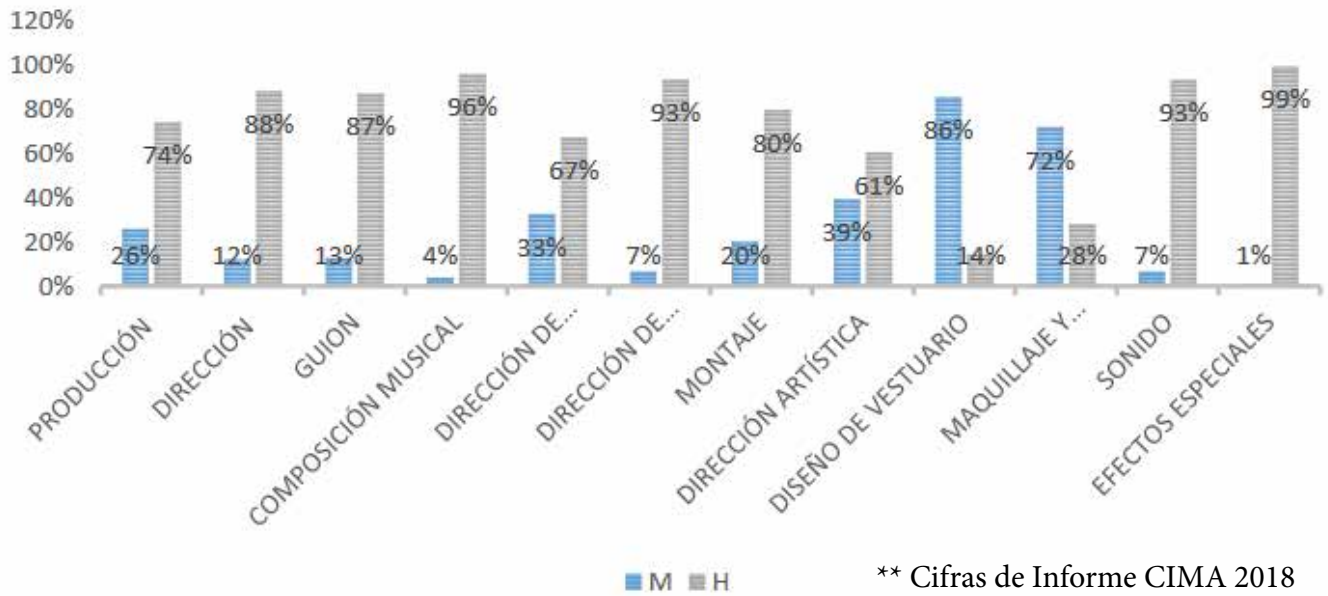
Con último espacio de la exposición proponemos una participación activa, una conversación y feedback con el público.

Por un lado, se muestra una selección de noticias donde tratan el tema de la violencia de género en el cine, así como sobre la presencia de las mujeres en el sector, el movimiento del #MeToo o los abanicos rojos en la gala de los Premios Goya.

Por otro, a partir de la pregunta "¿Cómo te gustaría que fuera el/la protagonista de tu película?" se propone al público su participación libre, su reflexión.

cima
asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales

PROFESIONALES DIFERENCIADOS POR CARGO DE RESPONSABILIDAD Y SEXOS



** Cifras de Informe CIMA 2018

Bernardo Bertolucci: genialidad y cultura de la violación

Ficciones, Pikagramas

María Castejón Lauroz

27/11/2018 La muerte del cineasta italiano puede ser una oportunidad para una revisión crítica de la historia del cine, en la que se reconozca y se repare la normalización de la violencia hacia las mujeres en la gran pantalla.

¿Ha cambiado el '#MeToo' la forma de negociar los desnudos en pantalla?

Hollywood comienza a endurecer las cláusulas que regulan las escenas de sexo o con desnudos a favor de escenarios más seguros para actrices y actores. ¿El logro los cambios también a la industria española?

MARÍA LÓPEZ VILLODRES | 03 SEP 2018 23:59

No cuestionarse el porqué de un desnudo femenino o lo que aporta a un guion una escena de sexo resulta cada vez más impensable en tiempos del #MeToo. La gratuidad y el deterimiento con los que se han expuesto los cuerpos de mujeres (sobre todo de mujeres jóvenes) en pantalla ha sido objeto de estudio y de denuncia ya desde los 70, siempre como uno de los indicadores de un problema amplio de desigualdad y abusos en la industria. Pero con esas estructuras de poder ya algo agrietadas, se suman fuerzas no solo para cuestionarlos, sino para

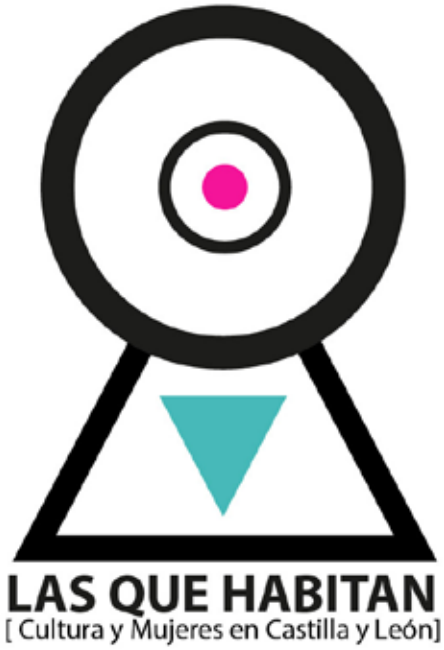
La mujer en el cine: el trofeo del héroe

nuevatribuna.es

En muchas ocasiones el cine ha ayudado a eliminar los prejuicios de la sociedad, pero mitos como el del "amor romántico", muy recurrente en la ficción, ofrecen a la población adolescente una idea equivocada y machista del amor. Además, el 87% de las personas guionistas son hombres, algo que fomenta la representación de los habituales tópicos femeninos y la sexualización de las mujeres.

En la sociedad actual, el cine es uno de los medios con mayor capacidad de difusión. Desde sus orígenes ha tenido la habilidad de cambiar actitudes, estilos de vida y pensamientos de la sociedad, influyendo así en nuestra percepción de la realidad y en nuestras pautas de consumo, determinando lo que está "de moda" o lo que "está bien".

El cine es capaz de eliminar prejuicios y fomentar la aceptación de lo diferente. Por ello, si el cine ofrece una visión positiva de algún colectivo o conducta, los espectadores y las espectadoras acabarán aceptando esas cuestiones.



www.lasquehabitan.com
info@lasquehabitan.com