

FOTOGRAFÍAS DE ÓSCAR FERNÁNDEZ ORENGO

LA MIRADA HORIZONTAL

MUJERES DEL CINE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

[edición limitada]
ALCINE 2020
06 → 13 NOV
festival de cine de alcalá de henares / comunidad de madrid

FOTOGRAFÍAS DE ÓSCAR FERNÁNDEZ ORENGO

LA MIRADA HORIZONTAL

MUJERES DEL CINE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

FOTOGRAFÍAS DE ÓSCAR FERNÁNDEZ ORENCO

LA MIRADA HORIZONTAL

MUJERES DEL CINE ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

Actividad cofinanciada en el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Concejalía de Igualdad, para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Índice

Roser Aguilar
María del Puy Alvarado
Carolina Astudillo
Neus Ballús
Isa Campo
Mar Coll
Laura Ferrés
Belén Funes
Virginia García del Pino
Irene Gutiérrez
Isabel Herguera
María Manero
Beli Martínez
Alejandra Molina
Irene Moray
Neus Ollé
Izebene Oñederra
Carlota Pereda
Ana Pfaff
Nely Reguera
Celia Rico
Clara Roquet
Carla Simón
Elena Trapé
Begoña Vicario
María Zamora

ALCINE - Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid
y la Concejalía de Igualdad del Exmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Dirección
General de Igualdad de la Comunidad de Madrid

Actividad cofinanciada en el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Concejalía de Igualdad, para la
realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Apoyado por:
Hispanex, del Ministerio de Cultura de España y el Instituto Cervantes

Fotografías
Óscar Fernández Orengo

Entrevistas
Alejandra Molina, sonidista, (Elena Oroz), Ana Pfaff, montadora, (Alejandro Alvarado y
Concha Barquero) Conversación entre Begoña Vicario, Isabel Herguera, Izibene Oñederra,
animadoras (por ellas mismas), Belí Martínez, productora (Iván Villarme), Carla Simón,
directora (Marina Díaz), Carolina Astudillo, directora (Mar Binimelis), Celia Rico, directora
(Esther Gimeno Ugalde), Isa Campo, directora y guionista (Júlia González de Canales), María
Zamora, productora (Sonia García López), Neús Ballús, directora (Marta Álvarez), Neús Ollé,
directora de fotografía (Luisa Martínez), Roser Aguilar, directora (Annette Scholz), Virginia
García del Pino, directora (Laia Quílez y Núria Araüna), Irene Gutiérrez, directora (Tamara
Moya y Yamila Díaz), Irene Moray, directora, Laura Ferrés, directora María Manero,
animadora (por estudiantes de la Universidad de Ratisbona, coordinada por Julia
Sánchez y Annette Scholz)

Diseño catálogo
ALCINE

Concepto y coordinación
MYC. Mujeres y Cine

Mujeres con luz propia

Después de muchos años de silencio, al fin se comienza a hablar y analizar el papel de las mujeres en el cine a lo largo de la historia. Empieza a haber una fuerte conciencia de que un arte y una industria tan importante en los últimos 120 años, no puede dejar el talento femenino en el ostracismo, en un papel secundario. El caso Weinstein y el movimiento #MeToo se ha convertido en el símbolo de que algo en la fábrica de sueños fallaba gravemente y debía cambiar de manera radical. Pero más allá de las repercusiones de este terrible caso de abuso continuado, en diferentes lugares del mundo se lleva alzando la voz desde hace tiempo para provocar un cambio necesario en las estructuras empresariales del cine. Se han de romper viejas inercias y las mujeres han de ocupar un espacio que les ha sido hurtado.

En España, iniciativas como CIMA, festivales de cine especializados en cine y mujer, y una nueva generación de cineastas, productoras, operadoras, montadoras, guionistas, sonidistas o actrices, está trabajando desde hace tiempo para que desaparezca la discriminación y las brechas salariales.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Igualdad y en coordinación con la Concejalía de Cultura y en el marco del Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, buscamos formas de concienciar y acelerar el acercamiento a una igualdad que es una meta urgente e improrrogable. En este caso, a través de esta brillante colección de retratos que pone presencia, piel y rostro a alguna de las más importantes mujeres de nuestro cine. Cada imagen de esta galería de rostros nos muestra una mirada decidida, profesional, humana y valiosa que merece ser observada, reivindicada y tenida en cuenta. Nada más elocuente que una mirada, que unos ojos dejando entrever un pozo sin fondo de historias narradas y por narrar. Estas mujeres son el presente y el futuro de un cine que quiere dejar atrás una mirada exclusivamente masculina, excluyente y vertical.

Patricia Sánchez González
Concejala de Igualdad
Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Cercanía, intimidad y pausa

Cuando Annette Scholz me encargó retratar a varias mujeres emergentes vinculadas al mundo del audiovisual, me produjo una doble alegría: Por un lado, continuaba mi labor de fotógrafo documentalista sobre el mundo del cine que hace ya más de veinte años llevo realizando desde una perspectiva más cercana, pausada e íntima. Y por otro, la selección de mujeres a retratar era en su mayor parte de personas muy conocidas y queridas. Así que era la excusa perfecta para reencontrarme con ellas y volverlas a retratar. Esta vez no utilicé mi apreciada, reconocida y reconocible cámara panorámica. Me incliné por una cámara de respaldo digital y una iluminación con dos flashes portátiles, porque no quería depender de las condiciones climatológicas que tuviera ese día para hacer las fotos. También era muy importante que ellas escogieran el espacio o lugar dónde les iba a retratar, porque esos lugares también definen o revelan algo de la persona. Lo más complicado a la hora de conseguir un buen retrato es establecer una relación amena y de confianza con la persona retratada con el propósito de desactivar sus mecanismos de defensa, tan lógicos cuando se sitúan frente una cámara fotográfica. El retrato para mí no consiste en salir guapos o guapas, sino que se sientan reconocidas al verse en la fotografía. Me parece que el proyecto para documentar y visibilizar un amplio y variado colectivo de mujeres con un potencial y talento extraordinario es un acierto absoluto y un bien cultural tan necesario como positivo.

Óscar Fernández Orengo
Fotógrafo

El horizonte de las miradas femeninas

Durante mucho, demasiado tiempo se ha debatido, en cine y en las demás artes, sobre la hipotética existencia de una supuesta «mirada femenina». La afirmación de dicha mirada obviaba la evidente y natural independencia de la visión de cada creadora, tan distintas entre sí como galaxias de un mismo universo.

Esta obviedad es algo que hoy nadie se debería ya atrever a formular. El espacio del cine, como el espacio de la creación en general, ha sido tomado al asalto por generaciones de creadoras que han aportado, cada una, su mirada nueva, haciendo de las diferentes artes, y de sus contextos (festivales, instituciones)... entornos más ricos, comprometidos, abiertos y dialogantes. Con todo, esta corrección histórica es tan reciente que debemos estar alerta para que la puerta que por fin se ha abierto no tenga la tentación de cerrarse.

Desde la década de los noventa, esta presencia se ha ido asentando y alcanzando talla internacional por la calidad de su producción cinematográfica. Y lo que no es menos importante: por cómo esta presencia de las mujeres se ha filtrado en todas las profesiones relacionadas con el cine: no sólo tenemos más directoras, más autoras, sino también más mujeres trabajando en la producción, en los sectores técnicos, en la programación cultural... Todo esto no ha hecho más que ahondar en la difusión de nuevas narrativas y en la generación de reflexiones nuevas y necesarias.

La exposición «La mirada horizontal», basada en la obra sobre el mundo de los cineastas del fotógrafo Óscar F. Orengo, llega oportunamente a celebrar el protagonismo y buen hacer de todas estas mujeres. Orengo ha desarrollado durante más de diez años una delicada y afanosa misión de aproximarnos a los protagonistas del cine desde su mirada de cinéfilo y autor. El Instituto Cervantes colaboró ya en dos exposiciones previas igualmente auspiciadas por Alcine: «A través de mis ojos. Retratos de cineastas del cine español» y «Cineastas contados. Retratos de cineastas del cine español». Esta es una nueva oportunidad de celebrar su mirada siempre renovada al universo de mil ojos de la creación cinematográfica de estas mujeres imprescindibles.

Luis García Montero
Director del Instituto Cervantes

Sacar a la luz

Cada vez hay más mujeres españolas que estrenan películas, recogen premios o reciben ovaciones por sus obras en los festivales de cine internacionales. Sin embargo, el cine contemporáneo sigue dominado por hombres. Las caras conocidas se renuevan muy lentamente.

Desde hace unos años, se han multiplicado los esfuerzos por potenciar la visibilidad de las directoras y profesionales del sector: surgen asociaciones de mujeres cineastas, se celebran certámenes especializados en cine realizado por mujeres, al tiempo que las investigadoras se esfuerzan por describir la situación, analizar la producción de esas cineastas y entender las estructuras que favorecen su discriminación. En otoño de 2018 veía la luz el libro *Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI*, que compartía esos objetivos. A raíz de la publicación y la campaña de sensibilización europea (<https://mujerescine.home.blog/category/campana/>), que se llevó a cabo en 2019, se crea la asociación MYC (Mujeres y Cine), que tiene como finalidad dar visibilidad a las mujeres del cine español a nivel internacional.

Los rostros de las actrices aparecen en revistas, pantallas y carteles de publicidad, pero salvo los profesionales del medio, ¿quién conoce la apariencia de una cineasta, sonidista, montadora o directora de fotografía? Óscar Fernández Orengo, fotógrafo especializado en retratar cineastas en sus viajes por todo el mundo, nos descubre esos rostros, nos los acerca sin artificios y con su habitual sentido de la luz y la composición. “Esta vez no utilicé mi apreciada y reconocida cámara panorámica, me incliné más por una cámara de respaldo digital y una iluminación con dos flashes portátiles...era muy importante que ellas escogieran el espacio o lugar dónde les iba a retratar, porque esos lugares también definen o revelan algo de la persona. El retrato para mi no consiste en salir guapos o guapas, sino que se sientan reconocidas al verse en la fotografía.”

Algunas de sus exposiciones, como *A través de mis ojos* (2007), *Cineastas Contados* (2011) o *La escena cotidiana* (2012), fueron ya producidas por ALCINE y el Instituto Cervantes. Óscar también ha trabajado como foto fija en películas de Javier Rebollo, Mar Coll, Jonás Trueba o Luis Miñarro. Ha publicado sus imágenes en numerosas revistas y periódicos: *Caimán*, *Cuadernos de cine*, *Sofilm*, *El País*, *La Vanguardia*...

MYC, gracias a la organización e implicación de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, y gracias también al apoyo de Hispanex -Ministerio de Cultura de España-, del Instituto Cervantes y de ALCINE, ofrece esta exposición con el objetivo de poner rostro a las mujeres invisibilizadas, que trabajan detrás de la cámara convirtiendo sus ideas en películas universales. El principal objetivo es que se conozca su trabajo, sus nombres y sus caras.

La mirada horizontal forma parte de un proyecto multidisciplinar que combina una publicación, un blog, ciclos específicos y la presente exposición. La publicación se acerca al tema a través de entrevistas en profundidad (con el título provisional “Conversaciones con mujeres profesionales del sector cinematográfico español”, de la editorial Peter Lang, Colección Romania Viva). El blog Bitácora de cine y actualidad <https://bitacora.uni-regensburg.de/> publica con asiduidad entrevistas y textos sobre la mujer en el cine español contemporáneo. A través de diversos ciclos se muestran las obras de las cineastas entrevistadas. Y esta exposición culmina el proyecto, dando presencia y corporeidad a esas mujeres que con su labor están transformando nuestro cine desde dentro. Se trata, en definitiva, de sacar a la luz, de dar voz y protagonismo a varias generaciones de mujeres que están dando un paso adelante para que un sector tan excesivamente masculinizado y vertical como el cinematográfico, tenga al fin una presencia femenina equilibrada y, por qué no, una mirada horizontal.

MYC
Mujeres y cine

ROSER AGUILAR

FILMOGRAFÍA

- Madres (TV Serie)
(3 episodios) (2020)
- Brava (2017)
- Ahora no puedo (2011)
- Clara no lo esperaba (2009)
- Mapa'08 Fosc (2008)
- Lo mejor de mí (2007)
- Cuando te encontré (1999)
- El llimoner (1997)

Roser Aguilar (Barcelona, 1971) se licenció en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y se graduó en Dirección de Cine en la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), formando parte de la primera promoción de la nueva escuela de cine. También ha completado sus estudios tomando cursos de guion con los directores Fernando Trueba y Joaquim Jordà, entre otros. En 2009 recibió el Premi Ciutat de Barcelona en la categoría de “audiovisuales” y el Premio Sant Jordi a la mejor dirección novel por *Lo mejor de mí* (2007). Producida por Escándalo Films, la productora vinculada a la ESCAC, fue la película que la dio a conocer entre el público. La película también fue galardonada con múltiples premios internacionales, entre los que figura, en 2007, el Leopardo de Plata (premio a la mejor intérprete) para Marián Álvarez en el Festival de Locarno. La propia Roser Aguilar fue nominada al Leopardo de Oro a mejor directora en esa misma edición del festival, donde ganó el Boccolino D'Oro a la Mejor Película, otorgado por la Crítica Independiente. En 2017 estrenó *Brava*, un film protagonizado por Laia Marull sobre la sensación de soledad, incompreensión y vergüenza que atormenta una víctima tras una agresión.

"Para entrar en la industria cinematográfica, ahora hay bastante facilidad. Lo difícil no es hacer una obra potente, sino hacer una carrera, tener un oficio, poder practicar, poder equivocarte y mantener el equilibrio con el resto de tu vida, a nivel económico y emocional. Para ello es necesario que cambien las mentalidades, que no nos censuremos, que nos sintamos con derecho a tener voz propia, a enfrentarnos al mundo, a manifestar lo que pensamos y ponernos delante de un equipo de gente y de los productores, reclamando nuestros derechos. Tenemos que dejar de ser sumisas y de querer agradar a todos, solo así lograremos más fuerza para dirigir.

Pero mientras eso llega, hay que hacer un esfuerzo para compensar la desigualdad, potenciando ayudas y premios para las obras cinematográficas de directoras. En ese sentido, creo que, por el momento, la discriminación positiva es necesaria”.

Extracto de la entrevista 'Roser Aguilar, directora y guionista. “Hay millones de cosas que hacer en el mundo”’, de Annette Scholz / MYC. Mujeres y cine

MARÍA DEL PUY ALVARADO

FILMOGRAFÍA

Como Productora:

- Anatomía de un Dandy (2020)
- Pentimento (2020)
- El agente topo (2020)
- Madre (2019)
- Close to His Chest (Segmento
- "Pulsiones") (2019)
- The Chain (2019)
- Snorkel (2019)
- Primavera Rosa en España (2018)
- La Primavera Rosa en Brasil (2017)
- Madre (2017)
- Federico (2016)
- Money (2016)
- Primavera Rosa en México (2016)
- Elena Asins - Génesis (2015)
- La Primavera Rosa en el Kremlin (2015)
- Antonio Muñoz Molina: El
- oficio del escritor (2015)
- José Ricardo Morales.
- Escrito en el agua (2015)
- Hacia una Primavera Rosa (2014)
- XQ Esperar (2014) (8 episodios)
- Pulse (2013)
- Sexo explícito (2013)
- El vagabundo (2012)
- Femei (2010)
- Dentro de sí (2010)
- Paz sin fronteras (TV moviel)
- (2009)
- Luchadoras (2009)
- Pulsiones (2009)
- Investigadores (TV Serie doc) (2008)
- Consulta 16 (2008)
- Nisâ (2008)
- Peces (2005)
- Luminaria (2005)

María del Puy Alvarado Landa es productora audiovisual, productora ejecutiva, guionista y docente. Licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en Producción por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), completa su trayectoria académica en la Escuela de Formación Continua y Profesional de la Universidad de Nueva York y en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Obtuvo el CAP y el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en la UCM. Fundó en 2006 la productora Malvalanda, que obtuvo el premio Goya en 2017 al mejor cortometraje por *Madre*, también nominado a los Óscar. Ha producido series, documentales y numerosos productos comerciales para marcas e instituciones. Es programadora y colaboradora en festivales como La Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, ALCINE o el Festival de Cine de Mujeres de Granada. Ha dirigido la web Audiovisual en femenino. En el año 2009 puso en marcha el proyecto de distribución de cortometrajes en salas comerciales Malvashorts. Ha producido dieciocho cortos que han recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional. Su documental *Luchadoras* estuvo nominado a los premios Goya. Productora ejecutiva de *Money*, primer largometraje de Martín Rosete, y *The Chain*, película dirigida por David Martín Porras.

"El machismo es una realidad, existe en la vida profesional de muchas mujeres, no me atrevo a decir de todas, porque seguramente no es cierto, pero sí de muchas. Y cuando más te elevas, cuando tienes cargos de responsabilidad, todavía la situación se complica más. Creo que queda un larguísimo recorrido todavía, en el mundo del cine las cifras son todavía desiguales y hay que trabajar en ello. Afortunadamente, cada vez hay más directoras, gracias a la Ley de Discriminación Positiva, y poco a poco espero que haya más jefas de equipo y que se rompan esos techos de cristal. Es superimportante la presencia de mujeres en el cine, delante y detrás de las cámaras. Y hasta que no haya más mujeres detrás de las cámaras, en puestos de responsabilidad tampoco van a cambiar las historias que se cuentan, ni las mujeres que hay delante. Es importante que haya guionistas mujeres, productoras, directoras, porque somos el 50% de la población. Pero el machismo existe y es una realidad en muchos ámbitos profesionales, las cifras hablan por sí solas".

Extracto de la entrevista realizada por estudiantes de la Universität Regensburg y publicada en el Blog 'Bitácora de cine y actualidad': <https://tinyurl.com/yy3m4bww>

CAROLINA ASTUDILLO

FILMOGRAFÍA

- Canción a una dama en la sombra (en proceso)
- Ainhoa, yo no soy esa (2018)
- Un paseo por New York Harbor (2018)
- Naturaleza muerta (2018)
- El gran vuelo (2014)
- Maleza (2015)
- El deseo de la civilización (2014)
- Notas para El gran vuelo (2014)
- Lo Indecible (2012)
- De monstruos y faldas (2008).

Carolina Astudillo Muñoz es realizadora, periodista, investigadora y docente. Nació en Santiago de Chile. Ha desarrollado su trabajo creativo como cineasta, tanto en la dirección como en la escritura de guion. En sus trabajos se entrelazan el cine documental y el experimental. Las mujeres y la memoria histórica son temáticas transversales que los cruzan y que vertebran el conjunto de su obra, están en el centro de los dos largometrajes que ha estrenado hasta la fecha, *El gran vuelo* (2014) y *Ainhoa, yo no soy esa* (2018), como lo estarán en el tercero, *Canción a una dama en la sombra*, actualmente en proceso de gestación. Tras proyectarse en multitud de festivales y muestras, *El gran vuelo* logró la Biznaga de Plata al Mejor Documental en el Festival de Málaga (2015).

"Los circuitos alternativos o independientes están más abiertos a incorporar el trabajo de las mujeres cineastas. En las películas que he realizado he gozado de una plena libertad en todos los sentidos: desde los temas que escojo, la elección del equipo con el que trabajo, hasta las últimas decisiones del corte final. Pero soy consciente de que en la gran industria aún pervive la discriminación hacia las mujeres que trabajan en los distintos oficios del cine. Las áreas de producción, guion, dirección de fotografía, montaje, sonido y composición musical siguen estando lideradas por hombres".

"Pese a compartir la crianza, en esta etapa se me ha hecho difícil realizar un trabajo creativo. Duermo poco, como suele ocurrir cuando crías a un niño pequeño, y en ocasiones me encuentro cansada y desconcentrada. Es difícil conciliar el trabajo con la crianza más aún cuando estás sola o tu red de apoyo es pequeña. Por lo mismo, y ya lo dije anteriormente, se deberían crear ayudas para mujeres creadoras que tienen hijos/as".

Extractos de la entrevista 'Carolina Astudillo. El contraplano de la Historia',
de Mar Binimelis Adell (Universitat de Vic)

NEUS BALLÚS

FILMOGRAFÍA

- Sis dies corrents (2020)
- El viaje de Marta (2019)
- La plaga (2013)
- Ferida arrel: Maria-Mercè Marçal -segmento- (2012)
- Immersió (2009)
- Barcelona any zero (varios episodios) (2008/2009)
- Quan ploviem bombes (2007)
- L'avi de la camera (2005)

Neus Ballús (Mollet del Vallés, 1980) es directora, guionista, montadora y productora audiovisual. Tras graduarse en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra, cursa el Máster de Documental Creativo en la misma institución. En 2004 funda, con Pau Subirós, la productora El Kinògraf. Su obra cinematográfica se completa con trabajos en otros medios: la serie *Barcelona any zero* (con Pau Subiròs, 2009), el webdocumental *Amb títol* (2015) o el documental televisivo *La clàusula Balcells* (con Pau Subiròs, 2016). Sus primeros cortos documentales le sirven de experimentación y en 2009, con *Inmersió*, rodado con una perspectiva subacuática en una piscina pública, se alza con el premio al mejor cortometraje en ALCINE. Cuatro años más tarde se estrena su primer largo, *La plaga*, en la Berlinale. También allí estrena el segundo, *El viaje de Marta* (2019). En 2020 finaliza el rodaje de *Sis dies corrents*.

"Mi hija vino al viaje en Senegal y la traje mi madre, estuvo un tiempo allí durante el rodaje, pero también es verdad que estuvimos semanas separadas y esto es muy doloroso para las madres y para las hijas, no llevamos muy bien la separación cuando son pequeños, y ella tenía dos años en ese momento. En esta tercera película he adoptado otra estrategia porque ella ahora entiende mejor lo que estoy haciendo, así que se saltaba el cole y venía, como mínimo, media jornada al rodaje cada semana, entonces yo la incluí, pensaba incluso en función del planning cuál podía ser el mejor momento, siendo tan pequeña. Para mí es importante que la gente que tienes alrededor entienda qué significa para ti el trabajo que haces y por qué eres importante allí y no puedes estar en otra parte, por eso la incluí; ella tenía su tarea, tenía su cuadernito y me ayudaba con cosas, así no vivía las ausencias de la misma manera, porque estaba implicada en el proceso de alguna forma. Pero es cierto que este esfuerzo que hice, porque la relación con mi hija me parece lo más importante que hay, para su crianza y su futuro. Hay muchos cineastas hombres que nunca se lo han planteado".

Extracto de la entrevista 'Neus Ballús, "Abrir preguntas", la responsabilidad de la cineasta', de Marta Álvarez (Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon), y Flora Guinot (Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon)

ISA CAMPO

FILMOGRAFÍA

Como guionista

- Entre dos aguas (2018)
- La propera pell (2016)
- Game Over (2015) (coescritora)
- Murieron por encima de sus posibilidades (2014) (colaboración)
- El gran vuelo (2014) (coescritora)
- War Games (2012)
- El cuaderno de barro (2011)
- Los pasos dobles (2011)
- La noche que no acaba (2010)
- Los condenados (2009)

Como directora

- La propera pell (2016)

Isa Campo (Girona, 1975) es guionista, realizadora, productora y docente de dirección cinematográfica en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Ha mantenido una fructífera actividad de creación artística que la ha posicionado como una de las principales autoras dentro de la industria. Su nombre, sin embargo, puede resultar desconocido por su condición de guionista, un oficio a la sombra, y por el machismo aún predominante, que ha dejado en un segundo plano su labor en los trabajos de codirección con Iñaki Lacuesta, su pareja. Ha escrito seis guiones individuales —para las películas de Isaki Lacuesta: *Los condenados* (2009), *La noche que no acaba* (2010), *El cuaderno de barro* (2011), *Los pasos dobles* (2011), *Murieron por encima de sus posibilidades* (2014); y para el filme de Alba Sotorra *War Games* (2012)—, así como dos guiones coescritos con Iñaki Lacuesta y Fran Araújo: *La propera pell* (2016, de la que también es codirectora junto a Iñaki Lacuesta) y *Entre dos aguas* (2018). Este trabajo como guionista se complementa con sus tareas como editora de guion para diferentes largometrajes. Es coautora de seis videoinstalaciones realizadas con Iñaki Lacuesta, juntos fundan, en 2011, la productora La termita, con la que han producido cinco largos.

"Cómo surgió la creación del sobrenombre "Isaki" para fusionar los nombres de Isa y de Iñaki tendría que comentarlo Iñaki, pero obviamente me parece un gesto muy bonito que sea el hombre el que incorpore, en este caso, el nombre femenino de la pareja. Efectivamente, de esta manera tengo una presencia en todas las obras. Después, en la práctica, ello complica un poco las cosas porque nos ha pasado que la gente no sabe si Isaki somos uno o los dos, pero es un gesto de cariño, claro. También porque mi presencia siempre ha sido un poco difusa. Nunca planeamos desde un inicio lo que yo iba a hacer, fue saliendo, y yo fui abarcando cada vez más tareas. Las últimas tres películas las produjimos desde La termita, así que yo he ido sumando capas de una forma un tanto imprevista. A los dos lo que más nos atrae es la escritura y la dirección, pero acabamos fundando nuestra propia productora para poder desarrollar nuestros proyectos en total libertad".

Extracto de la entrevista 'Isa Campo, guionista, directora y productora. "La visibilidad de las cineastas sigue siendo un escollo"', de Júlia González de Canales Carcereny (Universität Wien)

MAR COLL

FILMOGRAFÍA

- Matar al padre (TV Mini-Series) (4 episodios) (2018)
- La inquilina (2015)
- Tots volem el millor per a ella (2013)
- Tres dies amb la família (2009)
- La última polaroid (2004)

Mar Coll (Barcelona, 1981). A los 18 años entra en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), donde se gradúa en la especialidad de dirección. Como proyecto de fin de carrera realiza el cortometraje *La última Polaroid*, seleccionado en múltiples festivales nacionales e internacionales y valedor de diversos premios. Desde México, país en el que reside durante los siguientes 3 años, escribe el que será su primer largometraje, *Tres días amb la família*, producido en el marco del proyecto Opera prima desarrollado por la ESCAC. La película se estrena en el Festival de Málaga 2009 en donde es premiado con tres biznagas, y con el que obtiene el Gaudí a la mejor dirección, mejor película y mejor actriz y el Goya a la mejor dirección novel. En 2013 estrena su segundo largometraje, *Tots volem el millor per a ella*, inaugurando la Seminci de Valladolid, que otorgará la Espiga de Plata a Nora Navas como mejor actriz. Este papel también le aportará el Gaudí a la mejor actriz protagonista, así como una nominación al Goya. Actualmente Mar Coll combina su actividad de directora y guionista con la docencia en la escuela de cine ESCAC.

"Creo que todavía hay una brecha entre el número de mujeres que desean trabajar en el mundo audiovisual en puestos de responsabilidad y las que lo consiguen. La industria audiovisual está mayoritariamente liderada por hombres lo cual conlleva una inercia difícil de romper. Afortunadamente hay una toma de conciencia sobre esta situación que esperamos pueda desembocar en la creación de las herramientas necesarias para revertirla hasta que el acceso sea paritario".

Esta entrevista se realizó para la elaboración del artículo 'Las invisibles del cine español', publicado en Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI, editado por Annette Scholz y Marta Álvarez (2018). Publicada en el Blog Bitácora de cine y actualidad: <https://tinyurl.com/yy8454rn>

LAURA FERRÉS

FILMOGRAFÍA

- Los desheredados (2017)
- A perro flaco (2014)

Laura Ferrés (Barcelona, 1989). Graduada en dirección cinematográfica en ESCAC (España). Su proyecto final de carrera, *A perro flaco*, fue seleccionado en 60 certámenes de todo el mundo, destacando SEMINCI 2014 (España) y Montreal World Film Festival 2015 (Canadá). *Los desheredados* es su segundo cortometraje, estrenado en La Semaine de la Critique - Cannes 2017, donde ganó el Leica Cine Discovery Prize al mejor corto en competición. En ALCINE, logró el Premio al Mejor Guion y Mejor interpretación masculina. Actualmente escribe su primer largometraje gracias al taller Next Step de La Semaine de la Critique y el Centre des Ecritures Cinématographiques del Moulin d'Andé.

"Considero que un cortometraje es una obra de arte con entidad propia y, por tanto, no sirve necesariamente para encaminarte a hacer un largo. Sin duda, Los desheredados es un trabajo muy personal porque está protagonizado por mi padre y por mi abuela. Mi familia tenía una pequeña empresa de autocares que mi padre tuvo que cerrar por la crisis. Fue un proyecto hecho a contrarreloj, con equipo y medios mínimos. Por tanto, nunca lo consideré un ejercicio hacia el largo, porque a duras penas podía hacer un cortometraje. El cine es muy elitista. Por lo general, la gente que conozco que se dedica al cine tiene dinero. Desde luego, otros no tienen tanto y se las ingenian para poder hacer sus cosas. Pero si uno tiene dinero, tiene tiempo para pensar solo en lo suyo y eso es un gran privilegio. La mayor parte del cine que se produce, no solo en Cataluña, en casi cualquier lugar del mundo, está hecho por una clase media alta. Todo este tema de la mujer me parece superinteresante, creo que está muy bien que se hable de ello, pero me preocupa también el tema de las clases sociales, que se suele dejar de lado".

Extracto del texto "¡Hostia, qué guay!" Redes de apoyo y amistad. Encuentro con las directoras emergentes Laura Ferrés, María Manero e Irene Moray en la Universidad de Ratisbona', coordinado por Julia Sánchez-Rodríguez y Annette Scholz

BELÉN FUNES

FILMOGRAFÍA

- La hija de un ladrón (2019)
- La inútil (2017)
- Sara la fuga (2015)

Belén Funes (Barcelona, 1984) estudió dirección en ESCAC (Escuela Superior de Cine de Catalunya) y guión en EICTV (Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba). Ha trabajado como script y ayudante de dirección en múltiples producciones españolas. Su primer cortometraje, *Sara a la fuga*, estuvo seleccionado en numerosos festivales internacionales (Zagreb Film Festival o Cinemed) y nacionales, y ganó premios importantes, entre ellos la biznaga al mejor cortometraje y a la mejor dirección en el Festival de Cine de Málaga. *La inútil*, su segundo cortometraje, ganó el Tercer Premio en ALCINE47. En 2016 Variety seleccionó a Belén como uno de los 10 talentos españoles a seguir. Su primer largometraje, *La hija del ladrón*, se estrenó en la competición oficial del 67 Festival de San Sebastián y resultó ganador del Gaudí a la mejor película en lengua no catalana y mejor directora, y también el Goya a la mejor dirección novel.

"Las mujeres estamos limitadas porque históricamente el relato lo ha dominado el hombre (cómo muchas otras cosas). El hombre a lo largo del tiempo se ha impuesto como el que domina, el que tiene voz. Dicho esto, yo tengo 33 años y estoy rodeada de mujeres que quieren hacer sus películas y las hacen. Con más dinero o con menos, pero las hacen. Con más dificultades o con menos, pero las hacen. Eso quiere decir que las mujeres hemos ganado terreno (todavía queda mucho por luchar) pero yo miro a mi alrededor y siento un orgullo que no me cabe en el pecho cada vez que veo a una compañera luchar por algo y conseguirlo. Hay que seguir porque la revolución ya ha empezado".

Extracto de la entrevista realizada para la elaboración del artículo 'Las invisibles del cine español', publicado en Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI, editado por Annette Scholz y Marta Álvarez (2018). Publicada en el Blog 'Bitácora de cine y actualidad': <https://tinyurl.com/y6de9r2y>

VIRGINIA GARCÍA DEL PINO

FILMOGRAFÍA

- Basilio Martín Patino, La décima carta (2014)
- El jurado (2012)
- Sí, señora (2012)
- Espacio simétrico (2010)
- Mi hermana y yo (2009)
- Lo que tú dices que soy (2007)
- Hágase tu voluntad (2004)
- Pare de sufrir (2002)

Virginia García del Pino (Barcelona, 1966). Licenciada en Bellas Artes en 1993, estudios que cursa con la necesidad de “entender el mundo desde una óptica menos dolorosa”. Empieza su producción audiovisual gracias a una beca de creación artística Arteleku. Con ello, inicia su labor de cuestionar y deconstruir el mundo conocido hasta volverlo extraño. Viaja a México para desarrollar varios proyectos audiovisuales. Destacan *Pare de sufrir* (2002) y *Hágase tu voluntad* (2004), que se exponen en contextos artísticos. Su obra conseguirá repercusión en el circuito de la no ficción con *Lo que tú dices que soy* (2007), medimetraje documental realizado en el Máster en Documental Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coincidiendo con el auge de la no ficción, es considerada una de las voces de primera generación del denominado Otro Cine Español. *Mi hermana y yo* (2009) se difunde por los principales festivales de no ficción. Después de otros trabajos, como *Espacio simétrico* (2010) o *Sí, señora* (2012), realiza su primer largometraje, *El jurado* (2012). En 2014 estrena un documental-retrato de Basilio Martín Patino, *La décima carta* (2014). Con *Improvisaciones de una ardilla* (2018), obtiene la Biznaga de Plata al mejor cortometraje documental en el Festival de Málaga.

"Hoy en día ser cineasta mujer es posible, porque tenemos acceso. Puedes producirte tú misma. Puedes hacer tus cortos y movidas y, si son buenos, la gente tampoco es idiota. Una vez tienes un nombre, da igual que seas hombre o mujer. De hecho, es mejor que seas mujer para levantar un proyecto porque en el ICAA se han puesto las pilas. El problema es cómo llegas a tener ese nombre. Y ahí sí que creo que influye el género, porque la industria no es que sea machista, es que es de los hombres. Lo que tendríamos que mirar es cuánto cobran los hombres y cuánto las mujeres. No sé si hay algún estudio, pero seguramente la diferencia de sueldos sea abismal".

"Ahora hay carreras breves para mucha gente, porque lo difícil es mantenerse, también siendo hombre – aunque igual lo tienen más fácil—. Hay mucha gente que solo ha hecho una película, porque hacer más es una cuestión de resistencia, de mucho empeño. Es muy fácil que te desanimas por el camino. Hay que ser muy persistente, que no es lo mismo que ambicioso, un término que no me gusta tanto".

Extractos de la entrevista 'Virginia García Del Pino, directora, montadora y guionista: "El otro lado de las cosas"', de Laia Quílez Esteve y Núria Araüna Baró (Universitat Rovira i Virgili (URV))

IRENE GUTIÉRREZ

FILMOGRAFÍA

- Entre perro y lobo (2020)
- Diarios del exilio (2019)
- Connected Walls (2014)
- Hotel Nueva Isla (2014)
- Diarios de frontera (2013)
- Sobre vías. La Habana-Santiago de Cuba (2004)

Irene Gutiérrez es cineasta y actualmente investigadora en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Nacida a finales de los setenta en Ceuta, Irene cursó estudios en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y se graduó en Cine Documental en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños (EICTV), Cuba. Fue además coordinadora de la Cátedra de Documental de la escuela del 2011 al 2014 y codirectora del Máster en Documental de Creación de 2013 a 2015. Como cineasta, ha dirigido *Diarios de frontera* (25' España-Marruecos, 2013), *Hotel Nueva Isla* (70' Cuba-España, 2014), *Diarios del exilio* (43' España, 2019) y *Entre perro y lobo* (75' Cuba-España-Colombia, 2020).

Sus documentales han sido apoyados por el Instituto Sundance, Tribeca, Ibermedia, ICAA o la RTVC. Ha recibido premios en diferentes certámenes internacionales y ha obtenido becas artísticas en el consulado español en Nueva York o la McDowell Colony (Nuevo Hampshire). Concluyó en 2009 un Máster en Estudios sobre Cine Español en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Amberes y la Universidad Carlos III de Madrid, donde ejerce como profesora.

"Hacer cine es un acto de resistencia y un sacerdocio. Tienes que elegir entre tener hijos o hacer cine. Veo mujeres que lo han hecho muy bien, porque son grandes madres y son grandes cineastas. Yo no he logrado compatibilizar las dos cosas porque si te vas al Gurugú a filmar, no estás cuidando de nadie, te tienes que cuidar tú a ti. Entonces es difícil. La maternidad en un momento te la planteas, quieres, no puedes y decides aguantarte, y ya está; hay una elección y tienes que asumirla".

"Con respecto al elemento de género, estar con un hombre o sin un hombre cambia cómo tu cuerpo es puesto en la ciudad y en el campo, a nivel de cine se nota. Me acuerdo de que una vez en Fnideq fui sola a grabar y me tuve que volver y cruzar la frontera de Ceuta de nuevo, porque no sentía que mi vida corriese peligro, pero sí mi cuerpo. En Cuba, a pesar de que es uno de los países más seguros, jamás hubiera estado caminando a las cuatro de la mañana por Centro Habana con mi cámara sola, porque toda la investigación fotográfica y más de medio rodaje se hizo de noche".

Extractos de la entrevista 'Irene Gutiérrez: "El discurso verbal se agota, pero los cuerpos no mienten"', de Tamara Moya y Yamila Díaz (Universidad Carlos III de Madrid – Tecmerin)

ISABEL HERGUERA

FILMOGRAFÍA

- Kalebegiak (segmento "Kutxa beltza") (2016)
- Winter Love (2016)
- Sailor's Grave (Short)
- Bajo la almohada (2012)
- Ámár (2010)
- La gallina ciega (2005)
- Los muertitos (1994)
- Spain loves you (1988)

Isabel Herguera (1961), junto con Begoña Vicario (1962) e Izibene Oñederra (1979), es una de las figuras más destacadas de la animación española experimental, por sus filmes y por la labor de transmisión que realiza a través de la docencia y otras actividades que le garantiza el contacto con jóvenes artistas. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y continuó sus estudios en la Kunstakademie de Düsseldorf y en el California Institute of the Arts (CalArts) antes de trabajar como animadora en Los Ángeles y regresar a España en 2003. Es docente —National Institute in Ahmedabad, India; China Central Academy of Fine Arts, China; Kunsthochschule für Medien Köln, Alemania—, productora —a través de la sociedad que creó con Satinder Singh, Loko Pictures—, directora de ANIMAC (Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, 2003-2011) y coordinadora del Laboratorio de Imágenes en Movimiento de Arteleku. Sus cortometrajes —*Spain loves you* (1988), *Los muertitos* (1994), *Àmár* (2010), *Bajo la almohada* (2012), *Sailor's Grave* (2016), *Amore d'inverno* (2016),...— son mostrados en festivales internacionales —Rotterdam, Ann Arbor, Annecy, Leipzig, Huesca, ALCINE... —, consiguiendo en 2005 una nominación al Goya por *La gallina ciega*.

"Yo me alegro de que la animación de autor y estos híbridos a medio camino entre una cosa y otra sean marginales. Este lugar es genial para experimentar, para trabajar con libertad y honestidad y para exigirse a uno mismo rigor y oficio. En el fondo eso es lo que cualquier artista va buscando. Esta marginalidad añade dificultad para sacar un proyecto adelante, pero una vez está hecho, uno siente que el objetivo está cumplido y así pasa al próximo. Me he acordado de Agnès Varda, esta mujer, la abuela de la Nouvelle Vague, recogiendo premios honoríficos, que pedía le dejaran de dar tanto premio honorífico y en cambio le dieran más dinero para hacer películas con gente joven. ¡Qué maravilla poder llegar a esa edad y trabajar en lo que nos gusta!"

Extracto del texto 'A tres bandas: Isabel Herguera, Izibene Oñederra y Bego Vicario "¡Qué más da, yo lo que quiero es seguir haciendo!"', Isabel Herguera, Bego Vicario e Izibene Oñederra (Universidad del País Vasco)

IN
MEMORIA DI
SIGNORA T. JERON
SIGNORA GASTON
N. 1840 - M. 1910
CASA DI S. MARCO
S. MARCO
S. MARCO

DK
2018

MARÍA MANERO

FILMOGRAFÍA

- Patchwork (2018)

María Manero Muro (Azagra, Navarra, 1986). Interesada siempre en las diferentes disciplinas artísticas como teatro y cine, decide estudiar Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, terminando la Licenciatura con una beca Erasmus en la KABK, Países Bajos. Estudia animación stop-motion en la University of the West of England, RU, para la que es becada por el Gobierno de Navarra. Al finalizar sigue el camino de la dirección en el Máster de Animación de la Universitat Politècnica de València y aquí dirige el proyecto *Patchwork* (2018), Premio Movistar + en ALCINE48, y continúa con la especialización en Animación 2D en la misma universidad, en esta ocasión gracias a una beca de Fundación Caja de Ahorros de Navarra. Para ella, “La animación es solo la excusa perfecta para crear un nuevo mundo sin límites.”

"Hablando de eso de que la información es poder, hay que organizarse, hay que hablar las cosas. Creamos un grupo de autores y directores de animación en España que surgió por una cuestión bastante tonta, que fue, hace un par de años, la disconformidad con la Academia de los Goya con lo que estaba pasando en animación. Aquello fue creando una conexión que surgió en las redes sociales. Dijimos "Vamos a hacer un evento. Nos vamos a juntar. Vamos a poner 'El salón de los rechazados'. Se va a llamar como, a principios del siglo, los rechazados de París". Todo lo que tenía que ver con los Goya nos acabó importando poco, pero empezamos a hablar de otras cosas: del ICAA, de contratos con productores, de los derechos de autor. Y ahí es donde se generó verdaderamente una información directa entre autores... Todo un mogollón de información que no tienes, porque obviamente no te has dedicado nunca ni al derecho ni nada de esto, pero hay gente que se aprovecha un poco de eso. Últimamente, con alumnos en charlas o talleres soy muy pesada con esto. Les insisto en que no firmen nada que no entiendan, que consulten los contratos con personas que sepan... "¡Venga, chicos! ¡Hay que despertar!"

Extracto del texto "¡Hostia, qué guay!" Redes de apoyo y amistad. Encuentro con las directoras emergentes Laura Ferrés, María Manero e Irene Moray en la Universidad de Ratisbona', coordinado por Julia Sánchez-Rodríguez y Annette Scholz

BELI MARTÍNEZ

FILMOGRAFÍA

Como productora

- Longa noite (2019)
- Those that, at a Distance, Resemble Another (2019)
- Plus Ultra (2017)
- Visións (2016)
- Cinema e muller (2016)
- Jet Lag (2014)
- Arraianos (2012)
- Vikingland (2011)

Beli Martínez (A Guarda, 1980) es una de las figuras clave del Novo Cinema Galego. Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidade de Vigo, imparte clases desde hace años en el IES Audiovisual de Vigo y también en la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra. Tras una primera etapa como productora televisiva, a partir de 2008 empieza a producir películas experimentales a través de su empresa Filmika Galaika, como los largometrajes *Vikingland* (Xurxo Chirro, 2011), *Arraianos* (Eloy Enciso, 2012), *Longa noite* (Eloy Enciso, 2019), entre otros. Todos estos trabajos han circulado por decenas de festivales internacionales. Además, Belí Martínez está también detrás de otros proyectos audiovisuales como *Cinema e Muller*, dirigido por Xisela Franco y destinado a visibilizar a las creadoras audiovisuales pontevedresas; *Proxecto Socheo*, iniciativa surgida en 2012 y dedicada a localizar, estudiar, inventariar y dar a conocer el patrimonio audiovisual grabado en A Guarda y el Baixo Miño; o la web novocinemagalego.info, una base de datos que recopila información sobre películas y cineastas asociados con el Novo Cinema Galego.

"En un país en donde todos los discursos son generados por hombres, en donde detrás de una cámara siempre son hombres los que opinan, los que dicen cómo se deben hacer las cosas, la mirada va a ser totalmente masculina. Tiene que haber un cambio para que pensemos si un discurso es o no es machista, o es feminista. Tampoco puede ser una moda, porque a veces banalizamos el feminismo: "es tendencia". Y, cuando se pase la tendencia, ¿qué pasa con todo esto? A mí, en este sentido, como a mucha gente, me gusta destacar que el feminismo no es un concepto contrapuesto al machismo, sino algo necesario que persigue la igualdad, no la superioridad de las mujeres. El machismo es una concepción del mundo, un orden social totalmente inaceptable, contrario incluso a los derechos humanos. El problema es que está tan arraigado que nos resulta normal e incluso nosotras mismas lo reproducimos en muchos casos y aquí, para mí, la educación vuelve a cobrar una importancia capital. El feminismo es necesario, es un movimiento que pretende conseguir la equidad; el machismo es un comportamiento aberrante en sí mismo".

Extractos de la entrevista 'Beli Martínez, productora "A mí lo que me gusta es cuestionar y reformular todo"', de Iván Villamea Álvarez (Universidade de Coimbra)

ALEJANDRA MOLINA

FILMOGRAFÍA

Como directora

- No tiene sentido... estar haciendo así, todo el rato, sin sentido (2009)

Como montadora y/o diseñadora de sonido

- La vida sense la Sara Amat (2019)
- 44 messages from Catalonia (2018)
- Júpiter i Mart (2016)
- Next (2015)
- El gran vuelo (2014)
- Volar (2013)
- Cazadoras (2009)
- Cuando te hablen de amor (2002)

Alejandra Molina (Ciudad de México, 1974) comenzó a investigar las posibilidades expresivas del sonido con la pieza de arte sonoro *La fórmula secreta* (1996), basada en el poema homónimo de Juan Rulfo. Uno de los cuentos más célebres del escritor mexicano, *El llano en llamas* (1953), se convirtió en objeto de estudio de su tesis de licenciatura, la obra *La noche en que incendiaron el llano* (2003), en la que experimentó con la yuxtaposición de sonidos documentales del lugar, con el recitado de sus cuentos.

Años después de licenciarse, y con una sólida trayectoria como sonidista en México, se trasladó a Barcelona para cursar el Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde actualmente ejerce de profesora. En las aulas del máster conoció al reputado director Joaquim Jordà (1935-2006), referente de toda una generación de documentalistas, y se convirtió en su asistente personal. Fruto de esta relación surgió, en sus propias palabras, “casi a su pesar”, el largometraje *No tiene sentido... estar haciendo así, todo el rato sin sentido. Una película alrededor de Joaquim Jordà* (2007). Actualmente, prepara otro documental, *Toña*. Su trabajo como editora y diseñadora de sonido ha sido reconocido en festivales como ALCINE o Documentamadrid.

"No es algo que yo decida, que prefiera o no trabajar con mujeres. Sí que es verdad que colaboro muchísimo con LaBonne, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona, y que estoy dentro de un círculo. Pero no es una preferencia consciente, aunque también creo que si me gusta el resultado es porque me gusta trabajar con mujeres. Deja que lo piense... Hay un punto en que sí que me puedo sentir más cómoda trabajando con mujeres porque es una relación más horizontal... Y hablar de horizontalidad significa hablar de jerarquías o de diferentes posiciones dentro de las relaciones. En el fondo, se trata de poner sobre la mesa el lugar que ocupa la diferencia, poder decir "no soy igual". Así es que me siento más cómoda con los modos de hacer de mujeres que creen en el respeto de la visión del otro, con personas que toman en cuenta mis aportaciones y no me minimizan por particularidades... No es que esto tenga que ver con trabajar con mujeres, no busco el género por el género, pero ha resultado que los entornos laborales donde he encontrado más respeto y libertad están poblados por mujeres".

Extracto de la entrevista 'Alejandra Molina, diseñadora de sonido. La fórmula secreta de los filmes', de Elena Oroz (Universidad Carlos III de Madrid – Tecmerin)

IRENE MORAY

FILMOGRAFÍA

- Suc de sándria (2019)
- Bad Lesbian (2018)

Irene Moray (1992) es fotógrafa y cineasta. En 2012 se trasladó a Berlín y durante tres años formó parte del colectivo de performances the - - family, con el cual actuó en distintas entidades culturales por toda Europa, como el Astrup Fearnley Museum de Oslo o la Chisenhale Gallery de Londres. Durante su estancia en Berlín dirigió su primer corto de ficción, *Bad Lesbian*. Después de cuatro años en Alemania, decidió volver a su tierra natal donde ha rodado su último corto como guionista y directora: *Suc de sándria* estrenado en Berlinale Shorts. Trabaja como fotógrafa para distintas agencias, productoras y editoriales como i-D, Dream Magazine, Garage Films, Distinto Films o Erika Lust. Entre otros muchos premios (el del público en ALCINE por *Bad Lesbian*), obtiene el Goya al Mejor Cortometraje en 2020 por *Suc de sándria*.

"Creo que la autocrítica de las mujeres se da más por sentado. O sea, sí que hay esa autocrítica en los movimientos feministas, es interesante y abre conciencias, pero creo que en general lo que hace falta es un tarro así de compasión y esparcirla por la sociedad [risas]. Entender que cada uno está con su proceso y que se hace poco a poco.

*Luego, creo que hoy en día es relativamente fácil acceder a una cámara y es como: "¡Ruédalo!" Si es imposible para ti acceder a una productora, es lo que yo haría. Fue lo que pensé con *Bad Lesbian*: "Si no tienes acceso aquí, pues, grábalo como sea y súbelo a YouTube". Intenta moverlo, creo que hay formas, hoy en día. Creo que esto sí que es positivo, que se ha democratizado el cine en este sentido, no quien accede a subvenciones... Es verdad que si tienes que currar 40 horas a la semana no tienes la misma energía, pero cuando hice *Bad Lesbian* estaba trabajando en una tienda 35 horas a la semana y rodaba, y al día siguiente me iba a trabajar y luego por la noche rodábamos otra escena... Si realmente amas el cine, pues yo te diría: "¡Hazlo, hazlo! Es necesario. ¡Hazlo!"*

Extracto del texto '¡Hostia, qué guay! Redes de apoyo y amistad. Encuentro con las directoras emergentes Laura Ferrés, María Manero e Irene Moray en la Universidad de Ratisbona', coordinado por Julia Sánchez-Rodríguez y Annette Scholz

FILMOGRAFÍA

Como directora de fotografía

- El incendio (TV Mini-Series) (2020)
- La hija de un ladrón (2019)
- Doing Money (TV Movie) (2018)
- Matar al padre (TV Serie) (2018)
- La inútil (2017)
- The Rain Collector (2016)
- Sara a la fuga (2015)
- El Círculo (2015)
- Liam and Lenka (2014)
- Endeavour (TV Series) (2014)
- Tots volem el millor per a ella (2013)
- Paradise (2013)
- In the Dark Half (2012)
- Remnants (2012)
- Radiacions (2012)
- Gato encerrado (2011)
- Ella(s) (2010)
- Snails (2010)
- Luna di miele, luna di sangue (2010)
- La mosquitera (2010)
- Tres dies amb la família (2009)
- Off Season (2008)
- Alas tres de la tarde (2008)
- El cant dels ocells (2008)
- Fourteen (2008)
- The End for Beginners (2007)
- 1977 (2007)
- Earthquake (2007)
- Yeah! Yeah! Yeah! (2005)
- Bitter Kas (2004)

Estudió dirección de fotografía en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya) entre 1999 y 2003. Continuó su formación en Londres cursando el Máster en Cinematografía en la National Film and Television School. Ha trabajado en España, Reino Unido o Suecia. Se ha convertido en una prolífica y polifacética directora de fotografía que participa en proyectos de muy diferente naturaleza: videoclips —para La bien querida, Laura Marling o Venecia Flúor, entre otros—, encargos publicitarios —para Zara, Chupa Chups, Tous, Scrabble, entre otros muchos—, o diversas producciones para las pequeñas pantallas —documental (*Painful Sex*, Sindha Agha, BBC, 2018), y ficción, en formato de telefilm (*Doing Money*, Linsey Miller, BBC, 2018) y serie de ficción (*Endeavour*, Russel Lewis, PBS, 2012-2020; *Matar al padre*, Mar Coll, Movistar, 2018; *Deadwater Fell*, Lindsey Miller, Channel 4, 2020, entre otros—. Desde su primer trabajo ha estado vinculada a algunas de las películas españolas más significativas de estos últimos años. Ollé asume la dirección de fotografía de *El cant dels ocells* (Albert Serra, 2008), consiguiendo un premio Gaudí. También será recompensado su trabajo en el cortometraje *La inútil* (Belén Funes, 2017), que obtendrá el premio a la Mejor Fotografía en ALCINE47. Volverán a trabajar juntas en *La hija de un ladrón* (2019). Mar Coll será otra directora con la que la fotógrafa establezca una relación profesional particularmente productiva: además de la serie *Matar al padre*, juntas rodarán el corto *Amics* (2015) y dos largometrajes —*Tres dies amb la família* (2009); *Tots volem el millor per a ella* (2013)—.

"Mi madre es una mujer trabajadora, emprendedora, nunca ha dejado de atreverse a hacer algo por el hecho de ser mujer, y, claro, crecí con ese modelo. Seguí sin plantearme el tema en la escuela: me encontré con varias mujeres estudiando la carrera, no veía que ello fuera un problema. Sí me di cuenta de que lo era al trabajar, al ver que éramos tan pocas, aunque cada vez voy conociendo a más. Creo que ha sido beneficiosa la tendencia de irnos asociando. Hace ya como cuatro o cinco años que, en el Reino Unido, en Inglaterra, se creó la asociación Illuminatrix, de directoras de fotografía. Luego, hace un año empezamos aquí, en España, una asociación de fotógrafas, tengo la impresión de que eso ayuda a la visibilidad".

Extracto de la entrevista 'Neus Ollé, directora de fotografía:
"It's not he, it's she". De Luisa Martínez-García
(Universitat Autònoma de Barcelona)

IZIBENE OÑEDERRA

FILMOGRAFÍA

- Lursaguak (2019)
- Couplets for an Everlasting
- Eve (2016)
- Kalebegiak (segment "Kutxa beltza") (2016)
- Hotzanak, For Your Own
- Safety (2014)
- Berbaoc (2008)
- Hezurbeltzak, una fosa común (2007)

Izibene Oñederra (1979) es licenciada en Bellas Artes, crea y produce películas de animación hecha a mano, además de participar en proyectos de otros realizadores. Junto con Begoña Vicario (1962) e Isabel Herguera (1961), es de las figuras más destacadas de la animación española experimental, por sus filmes y por la labor de transmisión que realizan a través de la docencia y otras actividades que les garantizan el contacto con jóvenes artistas. La directora se dio a conocer en 2007 con su primer cortometraje, *Hetzurbeltzak, una fosa común*, que acumuló premios y tuvo una significativa presencia en festivales —Annecy, Cleveland, New Zealand, Brooklyn, ALCINE...—. En los escasos cinco minutos del filme, cobra movimiento un trazo desquiciado que se convertirá en característico de la directora en sus siguientes filmes, *Hotzanak, for your own safety* (2014) y *Lursaguak, escenas de vida* (2019). Su relación profesional con Isabel Herguera y Begoña Vicario es muy cercana, además de haber sido alumna de la segunda, ha participado con las dos en varios proyectos, *Berbaoc* (2008), *Kalebegiak* (2016), *Beti bezperako koplak* (2016) y *Areka* (2017).

"En mi caso siento que no hay más remedio, que mi cuerpo me pide contar eso que empieza a dar vueltas en mi cabeza, proviene de una necesidad íntima y salpica toda la vida. Me gusta el cortometraje porque te permite hacer una obra independiente y ser lo experimental y salvaje que tú quieras ser, inventar la forma de tu historia tomando riesgos y sin tener que dar explicaciones a nadie. Y eso es un gran placer. Con ese poco dinero puedes hacer maravillas, pero para crear tal y como yo hago, necesito una concentración que mi vida a duras penas me permite. Es todo una pequeña locura, pero en realidad el deseo de hacer, de producir la animación, de tomar pequeñas decisiones todos los días, de ver cómo los personajes que has construido van evolucionando, se van desarrollando, te da un placer increíble, muy difícil de expresar, y aunque vaya en contra de la vida cotidiana hace que merezca la pena".

Extracto del texto 'A tres bandas: Isabel Herguera, izibene Oñederra y Bego Vicario "¿Qué más da, yo lo que quiero es seguir haciendo!'", Isabel Herguera, Bego Vicario e Izibene Oñederra (Universidad del País Vasco)

CARLOTA PEREDA

FILMOGRAFÍA

- Alba (TV Serie) (2021)
- Las rubias (pre-production) (2020)
- There Will Be Monsters (2020)
- El secreto de Puente Viejo (TV Serie) (10 episodios) (2018/19)
- Cerdita (2018)
- Las rubias (2016)
- Acacias 38 (TV Series) (15 episodios) (2015)
- Lalola (TV Series) (2 episodios) (2009)
- Lex (TV Series) (2 episodios) (2008)

Carlota Pereda inició su carrera en trabajos de ficción para televisión. Ha sido guionista, realizadora y supervisora de guion en series como *Periodistas*, *Mis adorables vecinos*, *Motivos personales*. Ha trabajado como directora en *Acacias 38*, *El secreto de Puente Viejo*, *Lex* o *Lalola*. Y como realizadora en *Los hombres de Paco*, *Águila roja*, *Luna*, *el misterio de Calenda* y *B&b, de boca en boca*. Su primer cortometraje, *Las rubias*, fue seleccionado en más de 140 festivales nacionales e internacionales. *Cerdita*, su segundo cortometraje como directora, cuenta con más de 270 selecciones internacionales hasta el momento y 77 premios, entre los que se encuentran el Forqué al mejor cortometraje y el Goya 2019 al mejor cortometraje de ficción. *There Will Be Monsters* es su tercer cortometraje, y ha sido seleccionado en ALCINE2020.

"La conciliación familiar me preocupa mucho. Al final sientes que no llegas a nada, ni a estar con tus hijos, ni hacer todo lo que quisieras en el trabajo. Si no tienes hijos es mucho más fácil. Si tienes hijos, es difícil, ya seas hombre o mujer, aunque todavía los hombres lo suelen tener más fácil en general. Es cierto que en mi círculo cercano veo que mis compañeros hombres se rompen los cuernos por intentar estar con sus hijos y no perderse su crecimiento. Pero claro, es complicado y el peso siempre suele caer más sobre las madres. Yo tengo mucha suerte, porque tengo muchísimo apoyo familiar y, la verdad, es estupendo. Pero siempre echo de menos más tiempo con mi niña".

Extracto de la entrevista realizada para la preparación de la mesa redonda que se organizó en el marco de "Un año en corto" de la Comunidad de Madrid. Se encuentra publicada en el Blog Bitácora de cine y actualidad: <https://tinyurl.com/yxr69p4y>

ANA PFAFF

FILMOGRAFÍA

Como montadora:

- Libertad (2020)
- Forastera (2020)
- La Mami (2019)
- Después también (2019)
- Suc de síndria (2019)
- The Days to Come (2019)
- Hamada (2018)
- Ainhoa: Yo no soy esa (2018)
- Con el viento (2018)
- Do You Remember the Philippines? (2017)
- Trinta Lumes (2017)
- Niñato (2017)
- Estiu 1993 (2017)
- Llacunes (2016)
- Roberto Bolaño. La batalla futura (2016)
- La Llucha: ReMine (2015)
- La inquilina (2015)
- Blue Lips (2014)
- El gran vuelo (2014)
- Diámbulo (2014)
- Remine: el último movimiento obrero (2014)
- Buenos días resistencia (2013)
- Beyond 360° (2012)
- Corall (2012)
- Els tres porquets (2012)
- Inmóvil (2012)
- De caballeros (2011)
- El sueño del barbero (2007)

Ana Pfaff (Barcelona, 1985) es una de las figuras más destacadas del montaje en el cine español actual. Por generación, nunca trabajó en moviola, su trabajo se ha desarrollado enteramente en el cine digital, donde ha volcado toda su versatilidad y sentido plástico con el mimo y rigor con el que habría colocado la película en los engranajes de la mesa de montaje. El término cineasta, en tantas ocasiones aplicado de manera exclusiva a quien realiza o dirige una película, recobra su esencia más amplia gracias a perfiles como el suyo. Graduada en Montaje por la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) y Máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneo por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Pfaff ha estado vinculada como montadora a películas que, desde distintos lenguajes y aproximaciones, han contribuido en los últimos años a la proyección del cine español desde su más apabullante diversidad. Filmes como *Els dies que vindran* (Carlos Marqués-Marcet, 2019), *Amb el vent* (Con el viento, Meritxell Colell, 2018) y *Estiu 1993* (Carla Simón, 2017) representan un cine que aúna la voz personal de sus autores con la presencia exitosa en festivales internacionales y el reconocimiento del público.

"La danza y la música forman gran parte de mi yo montadora. Es curioso porque justo en mi época de estudiante de cine dedicaba varias horas a la semana a mis estudios de música y danza y, a veces, tenía la sensación de que no estaba lo suficientemente volcada en mis estudios de cine; recuerdo sentirme quizás menos comprometida o integrada o, incluso, cuestionada. Ahora tengo claro que tenía todo el sentido del mundo. Cuando empecé a dar charlas sobre montaje me empecé a ver a mí misma haciendo metáforas o explicando conceptos de música o danza para hablar del montaje cinematográfico. No solo los ritmos o la cadencia, sino también conceptos como el intervalo, el tono, los puntos de pivote, las suspensiones, los acentos, las variaciones o resonancias... A veces no es fácil explicar en palabras cuestiones relativas al montaje, o al cine en general, y estos conceptos me eran muy cercanos y familiares porque los había usado desde niña".

Extracto de la entrevista "Ana Pfaff, montadora. El pulso y la resistencia", realizada por Concha Barquero y Alejandro Alvarado (Universidad de Málaga)

NELY REGUERA

FILMOGRAFÍA

- Valeria (TV Serie) (3 episodios)
- Benvinguts a la família (TV Serie) (4 episodios)
- Heavies tiernos (TV Series) (8 episodios)- 2018)
- María (y los demás) (2016)
- Pablo (2009)
- Ausencias (2002)

Nely Reguera es graduada en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) en la especialidad de dirección. Como proyecto final de carrera escribe y dirige el cortometraje *Ausencias*. Posteriormente empieza a trabajar en el equipo de dirección en rodajes de publicidad, videoclips, cortos y, más adelante, largometrajes, como *Tres días amb la família* (Mar Coll) y *Blog* (Elena Trapé). En paralelo dirige el documental *Muxía a ferida*, sobre las consecuencias de la catástrofe del Prestige y más adelante el cortometraje *Pablo*, seleccionado y premiado en varios festivales, entre otros ALCINE, Gijón, Huesca, Mecal, Concurso Versión Española-SGAE. En el año 2010 empieza a colaborar con *A Bao A Qu*, en el proyecto Cine en curso, impartiendo talleres de cine en cursos de primaria y secundaria. Entusiasmada con la experiencia, sigue trabajando con ellos desde entonces. También da clases en ESCAC. *María (y los demás)* es su primer largometraje.

"[En el mercado laboral,] sigue habiendo más oportunidades para los hombres. Sobre todo sigue habiendo un tipo de proyectos que parece que estén vetados para las mujeres y una cosa que a mí me preocupa especialmente es que se está hablando mucho del cine de mujeres, parece que hay una tendencia a colocar a las mujeres en una burbuja de este cine de mujeres. Cuando las mujeres, yo creo que, en general podemos decir que aspiramos a hacer cine, a secas. No "cine de mujeres" o "cine para mujeres", sino cine. Yo quiero hacer cine. Y pretendo que mi cine lo vean tanto hombres como mujeres".

"Entonces cuando hablamos sobre qué es ahora el cine de mujeres, yo lo que espero es que a las mujeres se las valore. Por sus películas, por su trabajo y que sea en función de la calidad de sus películas y de su profesionalidad. Que tengan más o menos oportunidades. Tampoco se trata de decir "ah, mira, como ser mujer está de moda, pues venga vamos a hacer pelis de mujeres" y de pronto se acaba la moda y lo dejamos, no. Nosotras hemos venido aquí para hacer cine porque es lo que queremos hacer. Y para quedarnos. Entonces, creo que sí, hay mejores condiciones pero todavía falta muchísimo. Y, sobre todo, de lo que se trata es que eso se convierta en algo normal, de que deje de ser algo excepcional".

Extracto de la entrevista realizada para el artículo "Las invisibles del cine español", publicado en Cineastas emergentes y editado por Annette Scholz y Marta Álvarez (2018). Publicada en el Blog 'Bitácora de cine y actualidad': <https://tinyurl.com/y3zw97u5>

CELIA RICO

FILMOGRAFÍA

Como directora

- Viaje al cuarto de una madre (2018)
- Luisa no está en casa (2012)

Como guionista

- Viaje al cuarto de una madre (2018)
- Quatretondeta (2016)
- Luisa no está en casa (2012)

Celia Rico Clavellino (Sevilla, 1982) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Ha cursado un posgrado en Desarrollo de Proyectos Audiovisuales y script-editing en la Universitat Ramon Llull de Barcelona y estudios de doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra. Como guionista y directora empezó su carrera con el multipremiado corto *Luisa no está en casa*. *Viaje al cuarto de una madre*, su ópera prima, fue estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián en 2018, donde obtuvo la mención especial del jurado, el premio de la juventud y el premio Fedeora de la Crítica. La película ha estado nominada a cuatro premios Goya y ha obtenido cuatro premios Gaudí. Celia ha sido ayudante de Claudia Llosa y dirigió la segunda unidad de su película *No llores, vuela*. Durante más de una década ha formado parte del equipo creativo de productoras como Arcadia Motion Pictures en *Blancanieves* (2013) o *Blackthorn* (2011). También ha coescrito *Quatretondeta*, de Pol Rodríguez. Actualmente, imparte clases de dirección en la ESCAC y ECIB.

"Esto para mí es muy importante: no sentirme sola, sentirme acompañada. Cada vez que pienso en esas mujeres abriendo camino, por ellas y por nosotras, en una industria tan masculinizada, me imagino lo duro que debió ser. Fueron pioneras y remaron contra viento y marea. Una de las cosas que más envidio de otras cineastas que han estudiado en escuelas de cine es que han compartido el aula con otras mujeres con las que luego han rodado cortos y experimentado juntas, se han hecho amigas trabajando y han creado así su propia red, sus vínculos. Ese vínculo yo no lo he tenido y a veces lo he echado de menos. Llegué a Barcelona al terminar mis estudios para intentar trabajar en el cine y no conocía a nadie. Cambia mucho rodar una película con un equipo con el que ya tienes creado ese vínculo y esa confianza o hacerlo con un equipo al que no conoces de nada, por profesionales y creativos que sean. Hay algo de lo familiar, de ese sentirse cerca de las personas con las que trabajas que me parece fundamental para hacer películas honestas y con emoción. Y esto tiene que ver con el cariño y con los afectos entre las personas que hacemos cine, todo lo contrario a la sensación de soledad que comentabas".

Extracto de la entrevista 'Celia Rico Clavellino, guionista y directora: "El arte de escribir, la precisión de dirigir"', por Esther Gimeno Ugalde (Universität Wien)

CLARA ROQUET

FILMOGRAFÍA

Como directora

- Libertad (2020)
- Escenario 0 (Juicio a una zorra) (2020)
- Tijuana (3 episodios)
- Les bones nenes (2016)
- El adiós (2015)

Como guionista

- Que nadie duerma (2020)
- Libertad (2020)
- L'ofrena (2020)
- Los días que vendrán (2019)
- Petra (2018)
- Les bones nenes (2016)
- Submarine (2016)
- Agua en la boca (2015)
- El adiós (2015)
- 10.000 km (2014)
- Mateix lloc, mateixa hora (2012)

Clara Roquet (Vic, Barcelona, 1988) es una joven guionista y directora. Su primer guion, *S.L. Familia* ganó el Premio Especial del Jurado en el VIII premio de guión SGAE Julio Alejandro; el segundo, *10.000 KM*, coescrito con el director Carlos Marques-Marcet, se convirtió en el ganador del Festival de Málaga y del Goya al mejor director novel. La película se estrenó en más de quince territorios y ganó múltiples premios en festivales como SXSW o Seattle, incluidos los premios de guion, la Biznaga de plata a Mejor Guionista Novel y el premio Gaudí de la Academia del Cine Catalán al Mejor Guion. También ha coescrito *Petra*, dirigida por Jaime Rosales y estrenada en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes. Gracias a una beca de La Caixa, Roquet ha estudiado un Máster de Cine en la Universidad de Columbia de Nueva York. En 2017 dio el salto a la dirección con el cortometraje *El adiós*, ganador de la Espiga de Oro en la SEMINCI y nominado a los premios de la Academia Europea. *El adiós* se estrenó en el festival Internacional de Toronto y ganó el premio Gaudí de la Academia del Cine Catalán a Mejor Cortometraje, el BAFTA de estudiantes y el premio del jurado de la Directors Guild of America. *Les bones nenes*, premio Proyecto Corto Movistar Plus y que ganó el Tercer Premio "Ciudad de Alcalá" en ALCINE47, es su segundo cortometraje como directora. Actualmente está finalizando su primer largometraje, *Libertad*, una coproducción entre Lastor Media y Avalon.

"Creo que las cuotas que se están proponiendo hasta que se alcance la igualdad ayudarían mucho. Luego, también, se necesita tener más mujeres en los comités de selección, porque no las hay. Y trabajar mucho para que las chicas que están en la universidad tengan acceso a estos medios. Esto es lo más importante. Una recomendación es trabajar mucho, quererlo mucho y no achicarse por el hecho de ser mujer, sino sacar pecho y presentar las ideas con seguridad. Muchas veces las mujeres presentamos nuestras ideas con menos seguridad. Un hombre puede tener una idea menos preparada y presentarla con mucha confianza, y una mujer, en cambio, necesita tenerla muy preparada. Es como decir, aquí estoy yo".

Extracto de la entrevista realizada para la elaboración del artículo "Las invisibles del cine español", publicado en Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI, editado por Annette Scholz y Marta Álvarez (2018). Se encuentra publicada en el Blog 'Bitácora de cine y actualidad': <https://tinyurl.com/y2uy72hd>

CARLA SIMÓN

FILMOGRAFÍA

- Alcarràs (preproducción) (2021)
- Escenario 0 (Serie)
- Correspondencia (2020)
- Después también (2019)
- Estiu 1993 (2017)
- Las pequeñas cosas (2015)
- Lipstick (2013)
- Born Positive (2012)
- Lovers (2010)
- Women (2009)

La formación cinematográfica de Carla Simón (Barcelona, 1986) comienza con su licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) —con una estancia en la Universidad de California, donde dirige los cortos *Women y Lovers*, en 2009—. Continúa con el Máster en Innovación y Calidad Televisivas. En 2010, dirige *La Clínica*, su proyecto de graduación de máster, que se emitió en TV3. Gracias a la beca de la Obra Social de La Caixa, viaja a Londres, donde estudia el Master of Arts en la London Film School y dirige el documental *Born Positive* (2012) y el cortometraje de ficción *Lipstick* (2013). Su corto de graduación, *Las pequeñas cosas* (2014), se estrena en Premiers Plans, en el Festival D'Angers. Ya de vuelta en España, comienza a pensar en el proyecto de su primer largometraje, *Estiu 1993*, durante cuyo proceso de elaboración rueda *Llacunes* (2016). Su ópera prima se estrenó en la Berlinale de 2017 y ha obtenido más de treinta premios por todo el mundo, incluidos tres Goya y cinco Premios Gaudí. Recibió el premio **Women in Motion** del Festival de Cannes en 2018. En 2019 dirige el corto *Después también* (premio a la mejor interpretación masculina en ALCINE49). En 2020, codirige *Correspondencia* (seleccionado en ALCINE2020). Actualmente, prepara su segundo largo, *Alcarràs*.

"Cuando estudié no tenía ningún referente de cine hecho por mujeres. Realmente, en la carrera, poco nos enseñaron de esto. Poco a poco, he ido descubriendo a estas directoras, a las que me he agarrado mucho. He visto las películas de Lucrecia Martel diez mil veces. Cuando descubrí a Claire Denis, Agnès Varda o Chantal Akerman eran referentes que terminaron siendo claves para mis películas. Después, toda la nueva generación de cineastas como Alice Rohrwacher, que se están dando a conocer ahora, creo que está siendo muy importante para consolidar a directoras que eran pocas, para crear una tradición. No sé si existe otra epistemología, pero creo que hay una sensibilidad distinta. Cuando me preguntan por mis referentes, habiendo tan pocas mujeres directoras, siempre acabo citando más mujeres que hombres. En mi caso, hay una sensibilidad que me acerca más a estas propuestas. De todos modos, siempre es muy complicado definir esto. No quiero pensar que hay algo común en todas las mujeres que hacen cine. Falta tiempo para que podamos hacer más películas y cada una encuentre su propia autoría; que pueda haber más autorías en todas las mujeres que hacemos cine. No nos planteamos que haya una sensibilidad común en lo masculino, que también algo hay. Por eso es tan necesario que las mujeres estemos contando historias de nosotras y de los personajes que nos interesan. Es un tema complejo".

Extracto de la entrevista 'Carla Simón, directora. La práctica de la complejidad', de Marina Díaz López (Instituto Cervantes)

FILMOGRAFÍA

- Les Distàncies (2018)
- Palabras, mapas, secretos y otras cosas (2015)
- Blog (2010)
- La Ruina (2009) (TV-movie)
- Pijamas (2008)
- No quiero la noche (2006)

Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo un máster en Gestión Cultural en el 2000 y se graduó en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) en 2004, en la especialidad de Dirección. Profesionalmente compagina su actividad docente en la ESCAC con la realización publicitaria en la productora Tesouro. *No quiero la noche* fue su proyecto de graduación. *Pijamas* es su segundo corto. En verano de 2008 rodó *La Ruina*, TV movie estrenada en 2009 y nominada a mejor película para televisión en los premios Gaudí 2010. En 2010 terminó *Blog*, su ópera prima, escrita y rodada gracias al proyecto Ópera prima de la ESCAC y acogida en el festival de San Sebastián. En 2015 estrenó el documental *Palabras, mapas, secretos y otras cosas*, un retrato de la cineasta Isabel Coixet. En 2017 rodó en Berlín *Las Distancias/Les Distàncies*. La película se impuso en el Festival de Cine de Málaga en su 21 edición (2018) al conquistar tanto la Biznaga de Oro a la mejor película española como la Biznaga de Plata a la mejor dirección.

"Hay dos momentos en la vida de una mujer en que te topas con la desigualdad, aquí, en el primer mundo, occidente, llámalo como quieras. Hemos crecido con la sensación de que éramos iguales y votamos, tenemos cuentas bancarias, vamos a la universidad, escogemos con quién nos casamos etc., hay leyes que a nivel social nos dan esta igualdad de derechos y obligaciones y, de repente, empiezas a trabajar. Me parece que ese es el primer gran momento, y el segundo es cuando creas una familia, al menos en el esquema hetero-patriarcal. Es el segundo gran momento en el que realmente te topas con una realidad en la que se presupone que hay una serie de cosas que forman parte de atributos masculinos y no femeninos, y hay que seguir. Lo más impactante es ver cómo se entiende como neutro el discurso predominante, cuando no lo es, en absoluto, es puramente hetero-patriarcal, pero parece invisible. Estas cosas invisibles son las que realmente te chocan de cara cuando empiezas a trabajar. Sí que es difícil, creo, acceder a puestos de poder siendo mujer, pero no solo en la industria del cine".

Extracto de la entrevista realizada para la elaboración del artículo "Las invisibles del cine español", publicado en Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI y editado por Annette Scholz y Marta Álvarez (2018). Publicada en el Blog 'Bitácora de cine y actualidad': <https://tinyurl.com/y3armfut>

BEGOÑA VICARIO

FILMOGRAFÍA

- En la luna (2018)
- Miraila (2018)
- Areka (2017)
- Beti bezperako koplak (Coplas de una noche sin mañana) (2016)
- Jane, Tarzan ez zen horren guay (2016)
- Un día en el circo (2000)
- Haragia (Carne humana) (1998)
- Pregunta por mí (1996)
- Zureganako grina (1995)
- Geroztik ere (Y desde entonces...) (1993)

Begoña Vicario (1962), junto con Isabel Herguera (1961) e Izibene Oñederra (1979), es una de las figuras más destacadas de la animación española experimental, por sus filmes y por la labor de transmisión que realiza a través de la docencia y otras actividades que le garantiza el contacto con jóvenes artistas. Se doctoró en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, donde hoy ejerce como docente. Completó su formación en el Vitoria Design Center y el estudio Pilot de Moscú. En 1993 realiza su primer corto de animación, *Geroztik ere*, y en 1995 funda su propia productora. Su obra, habitual en los festivales internacionales como Annecy, Bilbao o Rotterdam, se completa con cortometrajes en solitario —*Zureganako grina* (1995), *Pregunta por mí* (1996, Goya al mejor corto de animación), *Haragia (Carne humana)*, 1998), *Un día en el circo* (2000), *Jane, Tarzan ez zen horren guay* (2016) y *Areka*— y trabajos colectivos —*Beti bezperako koplak* (2016), *Areka* (2017), *Miraila* (2018), *En la luna* (2018) y *Ehiza* (2020)— realizados en colaboración con compañeros y compañeras animadores y alumnado de Bellas Artes, muestra de cómo su docencia se concreta en obras artísticas. Se aleja de la estética de la animación comercial, prefiriendo expresiones no narrativas y variando las técnicas y los materiales utilizados en sus filmes.

"A nosotras nos encanta hablar de cuándo y cómo producimos y lo que han supuesto nuestros procesos como creadoras, pero si miramos objetivamente la profesionalización de los cortometrajes independientes de animación, el panorama es más bien triste. Las y los realizadores se dejan la piel para conseguir ser un poco visibles durante un añito y luego apenas queda nada, prácticamente han de volver a partir de cero. Por otra parte, estamos bastante hartas de quejarnos, no nos gusta el tono de queja que suelen tomar estas conversaciones, por lo que tal vez sea mejor decir directamente lo que cambiaríamos y luego seguir con nuestra charla: las ayudas públicas son escasas y muy medidas. Nadie en este país puede vivir de los cortometrajes, cuando nuestros amigos artistas lo hacen en el resto de Europa. Cuando consigues la ayuda, utilizan unos parámetros de valoración muy similares a los que aplican para la ficción, aunque sean dos realidades tan distintas. Nosotras necesitamos mucho tiempo para llevar a cabo un proyecto de cortometraje y nos vemos abocadas siempre a pedir prórrogas, a pedir que, por favor, nos dejen un poco más de tiempo. Como además no vivimos de ello, tenemos que compaginar las horas que metemos dibujando con otros trabajos que tenemos como docentes, lo cual no nos deja apenas tiempo para nada más."

Extracto del texto 'A tres bandas: Isabel Herguera, izibene Oñederra y Bego Vicario
"¡Qué más da, yo lo que quiero es seguir haciendo!'", Isabel Herguera, Bego Vicario e Izibene Oñederra
(Universidad del País Vasco)

MARÍA ZAMORA

FILMOGRAFÍA

- Alcarràs (preproducción) (2021)
- Libertad (2020)
- Correspondencia (2020)
- Después también (2019)
- Los días que vendrán (2019)
Apuntes para una película de atracos (2018)
- Amar (2017)
- Estiu 1993 (2017)
- María (y los demás) (2016)
- La invitación (2016)
- Todos están muertos (2014)
- Mapa (2012)
- Ojos que no ven (2012)
- Despierta a las moscas (2012)
- La cara oculta (2011)
- Qué divertido (2010)
- Mi otra mitad (2010)
- Un lugar lejano (2010)
- Pichis (2009)
- La mujer sin piano (2009)
- La vergüenza (2009)
- La clase (2008)
- Acné (2008)
- Subir y bajar (2007)
- Banal (2006)
- Botellón (2006)
- Una cierta idea de felicidad (2005)
- Ponys (2005)
- Las mantenidas sin sueños (2005)

María Zamora (Valencia, 1976) desarrolló su pasión por el cine independiente desde muy joven. Mientras estudia Administración y Dirección de Empresas, comienza a interesarse por el cine desde un punto de vista profesional, lo que le lleva a realizar un Máster en Gestión de Producción Audiovisual. Tras un breve periodo de inmersión en el sector vinculada al corto, los festivales de cine y la televisión, se traslada a Madrid para trabajar junto a Stefan Schmitz en la productora y distribuidora Avalon PC. Juntos impulsaron desde el corto las carreras de jóvenes directores como Belén Sanchís, David Planell o Elías León Siminiani, ayudándoles a dar el salto al largo. Tanto en la producción como en la distribución, el apoyo a las óperas primas se convierte en su sello. Como productora y socia de Avalon PC, María Zamora ha producido dieciséis largos para el mercado internacional, que incluyen *La vergüenza* (2009); *Mapa* (2012); *Todos están muertos* (2014); *Estiu 1993* (2017) o *Los días que vendrán* (2019). María Zamora se ha implicado en multitud de iniciativas y proyectos relacionados con la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector audiovisual. Ahora, desarrolla cuatro proyectos liderados por mujeres: la ópera prima de Clara Roquet, *Libertad*; el segundo largo de Liliana Torres, *Qué hicimos mal*; *Alcarràs*, segunda película de Carla Simón; y *La virgen roja*, que dirigirá Paula Ortiz.

"El feminismo me parece especialmente necesario e importante en todos los ámbitos de mi vida y, de hecho, creo que lo es mucho más en las distintas parcelas de mi vida personal que en el ámbito profesional. Soy feminista porque así lo demuestro en mi forma de relacionarme con los demás, con mi pareja, en la forma de compartir tareas o, incluso, en la forma de educar a mis hijos o de manifestarme, si tengo que manifestarme, por los derechos de las mujeres. Sin embargo, sí que llegó un momento —puesto que yo he conseguido tener un relativo 'minipoder', que es elegir proyectos que se producen dentro de mi ámbito— en que, de pronto, esa toma de conciencia te permite darte cuenta de que tú, en tu parcela laboral, y no solo como ciudadana, también puedes hacer algo por ese feminismo. Para mí fue una satisfacción enorme darme cuenta de que tenía este poder. Me dije: "wow, yo realmente puedo hacer algo, no solo decir que soy feminista, sino realmente hacer algo por el feminismo, que es dar voz a todas las mujeres cineastas que quieren contar sus historias". Y, bueno, ahí estamos".

Extracto de la entrevista 'María Zamora, productora: "El oficio de dar la voz"', de Sonia García López (Universidad Carlos III de Madrid -Tecmerin)

