

ENTREVISTA A BLANCA MARÍA MONZÓN

MARIELA STAUDE

EN LA
OTRA ISLA

NÚMERO
4

MAYO DE
2021

“Las mujeres de la industria cinematográfica tienen la necesidad de reescribir la Historia. Están aprendiendo a escribirse a sí mismas, a escribir acerca de otras mujeres y a traerlas a la escritura”

Blanca Monzón

“Women in the film industry have the need to rewrite history. They are learning to write to themselves, to write about other women and bring them to writing ”

Blanca Monzón

Palabras clave:

Mujeres, festival, cine, América Latina

Key words:

Women , festival, cinema, Latin America

Mariela Staude: ¿Cuál es tu función en el festival “La mujer y el cine”?

Blanca Monzón: Formo parte de su Comisión Directiva. Mi función es la selección y difusión del Concurso de Cortometrajes y de los Working Progress y la producción de Entrevistas por Instagram Live. En algunas ocasiones fui también jurado de alguna de estas dos categorías.

Somos un colectivo de mujeres de cine y medios, nuestros roles se complementan y se intercambian en las diferentes tareas relacionadas con producir anualmente un Festival de Cine y un Concurso de Cortos. Aportamos nuestros respectivos saberes al desarrollo y al crecimiento de esta asociación pionera en nuestro país, que cuenta con 32 años de vida.

MS: Recordanos cuándo surge el proyecto y quiénes estuvieron involucradas en su creación

BM: La Mujer y el Cine es una Asociación Cultural, fundada en 1988 por prestigiosas mujeres del cine y la cultura de nuestro país: María Luisa Bemberg, Lita Stantic, Sara Facio, Beatriz Villalba Welsh, Susana Lopez Merino, Gabriela Massuh y Marta Bianchi.

Nació con el objetivo de estimular a las mujeres a ejercer roles de liderazgo en el cine y difundir una producción creativa que no siempre contó con el apoyo de los circuitos de distribución y exhibición.

MS: ¿Cuál fue el objetivo del festival en su origen y cuál es ahora? ¿Ha cambiado a lo largo de tantos años?

BM: Hace 30 años las mujeres luchábamos para tener acceso a lugares relevantes en la cultura, la política, y la sociedad toda. Veníamos de tiempos oscuros y dolorosos, y comenzábamos con mucha resistencia a expandirnos en las más diversas áreas sociales.

Pero hubo que esperar hasta la década de los 80 para asistir a dos hechos fundamentales en el proceso de crecimiento que el papel de la mujer tuvo en el desarrollo del cine argentino actual: el talento de María Luisa Bemberg, creadora de obras como *Camila* y *Yo, la peor de todas*, y la aparición de La Mujer y el Cine, una asociación de directoras, escritoras y actrices que nos decidimos a buscar –organizada y sistemáticamente– una participación más amplia en el espacio artístico que nos era propio, pero que hasta ese momento no habíamos podido o sabido ocupar.

Sabíamos que estábamos en un camino de crecimiento y avance sin retorno que iba a ser largo y difícil, y que necesitábamos claridad ideológica, convicción, compromiso, solidaridad y tesón, o más bien empeñamiento. Pero vislumbramos que juntas podíamos, y porque podíamos, debíamos trabajar por la equidad de género en nuestro campo, la cultura, y la expresión audiovisual, conscientes de que ese podía ser nuestro aporte para la profundización de la democracia. Hicimos foco específicamente en el lugar de acceso más esquivo para las mujeres: el de la dirección, precisamente en el que se tiene el poder para decidir qué se va a contar, cómo y desde dónde.

Con curiosidad y un poco de desconfianza, el público, la crítica y la prensa especializada, se fueron acercando y constatando nuestro rigor artístico y laboral.

El objetivo de la Mujer y el Cine sigue siendo absolutamente el mismo, como lo explicita su nombre. No nos hemos corrido de esa relación específica, a pesar de todos los cambios que se han dado a lo largo de 32 años. Nos interesan y nos afectan todos los temas que hacen que las vidas de las personas sean más difíciles. Y nos interesa la realidad política, social y económica de nuestro país. Pero nuestro trabajo necesita seguir focalizado en las relaciones directas e indirectas, que plantea este binomio.

MS: ¿Solo se aceptan films dirigidos por mujeres?

BM: Sí, se aceptan films sólo dirigidos por mujeres porque la paridad de oportunidades aún no

se ha producido. Si bien es cierto, que hay muchas mujeres que se reciben en las escuelas de cine del todo el país, y que son muchas las que filman. No todas cuentan con los subsidios necesarios para producir cine. Y el monto de los subsidios, no solo no obedece a las mismas cifras que se les otorgan a los hombres, sino que en el interior del país sigue siendo mucho más difícil que una mujer logre hacer un film. Por otra parte, el rol de la dirección sigue siendo disputado por los hombres, en un porcentaje del 70% sobre 30%. Por lo que es claro, que se sigue privilegiando la experiencia masculina, la cual sigue siendo el estándar neutral o la norma para la cultura. Hay mucho para equilibrar en este sentido, y muchos espacios por conquistar y sostener, que suele ser lo más difícil. El feminismo es más que nunca un comportamiento ético imprescindible.

MS: ¿Qué público convoca?

BM: El público es absolutamente heterogéneo en todos los sentidos. Los festivales convocan mucha gente del medio, y de las escuelas de cine. Tanto de Buenos Aires como de otras provincias, además del público masivo habitual. Dado que todos los años hay un país que nos acompaña en la programación y en los debates que se organizan dentro del Festival, contamos siempre con una presencia latinoamericana o europea. El año pasado nuestro país invitado fue España.

EN LA
OTRA ISLA

MS: ¿Qué categorías o secciones involucra el festival?

BM: El Concurso de cortometrajes es la base de nuestro festival. Hemos insistido siempre en recalcar su importancia, porque estamos seguras de que es una parte ineludible del proceso de aprendizaje de sus realizadoras. El cual es por sí mismo, un ejercicio de experimentación que propicia la creatividad. La cual seguramente va a definir a posteriori el estilo de la directora. Es, por lo general, su puerta de entrada al largometraje. Y tiene un premio físico importante. Otra sección es el Working Progress, cuya relevancia radica en el apoyo financiero que se le da a las directoras que no pueden terminar sus películas. Son contribuciones en diferentes áreas técnicas: subtítulo, sonido, música, montaje, lanzamiento y tutorías en guión.

Hay una sección que se compone de largometrajes, generalmente sin estreno comercial, hecho por cineastas argentinas.

Y otra que pertenece al país invitado, donde se proyectan una serie de cortos y largometrajes de su filmografía reciente.

MS: ¿Qué impacto tuvieron movimientos como el “NI una menos” en el ámbito cinematográfico? ¿Hay más mujeres que filman? ¿Han cambiado los temas tratados? ¿Se impuso una nueva “agenda” para el cine realizado por mujeres? ¿Eso se refleja en la programación del festival?

BM: El impacto de todos los colectivos audiovisuales del país es innegable. Sobre todo porque a ellos se sumaron mujeres de muy corta edad, algo que no se dio en los movimientos feministas

NÚMERO
4
MAYO DE
2021

que surgieron hace setenta años. NI UNA MUERTE MAS es el referente de #NIUNAMENOS, que surge en México en 1995 cuando Susana Chávez escribe un poema con la frase «Ni una muerte más» para protestar por los feminicidios en Guanajuato. En 2011, la poeta fue una víctima de femicidio más. Este sería el antecedente del movimiento, que se inicia en Argentina como una maratón de lectura, de marzo a junio del 2015, como protesta a otro femicidio. Fue una expresión de parte de la sociedad, mayoritariamente mujeres, que repudiaba la violencia machista en su versión más extrema: los asesinatos de mujeres a manos de hombres que la consideran su propiedad. Al cual se ha sumado su lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Un tema, que desde 1990 forma parte de una lenta agenda de latinoamérica y el caribe.

A posteriori aparece en escena el #metoo, un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. El cual surge en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

Este es el contexto que ha propiciado el surgimiento de los colectivos feministas del área audiovisual en nuestro país. Que influyen sin lugar a dudas en las producciones actuales. Ya que esa toma de conciencia es muy destacable, a la hora de comunicar el modo en que las mujeres perciben el mundo, y en el modo en que son percibidas en él. No obstante, la mujer en la industria del cine, continúa siendo un ejemplo paradigmático en la atribución de roles, tanto en lo referente al acceso asimétrico a la dirección, como en su representación en la gran pantalla.

EN LA
OTRA ISLA

NÚMERO
4

MAYO DE
2021

MS: ¿Hay géneros (cinematográficos en este caso) que todavía se piensan como “masculinos” o “femeninos”? ¿Todos los géneros son aptos para dar cuenta de las problemáticas que atraviesan las mujeres en la actualidad?

BM: No existen géneros cinematográficos hechos a la medida de los sexos. Todos ellos están en condiciones de abordar su diversidad. En estos últimos siete meses hubo un un gran volumen de cineastas mujeres que han estrenado en las diferentes plataformas de internet. Y muchas de ellas eligieron incursionar en lo que se llama cine de género. Su mayoría ya, con una reconocida trayectoria en los mismos. Que le han aportado de hecho características muy interesantes y diferentes, que tienen que ver, con otro modo de contar el cine de terror, el fantástico o el thriller policial.

Las mujeres de la industria cinematográfica tienen la necesidad de reescribir la Historia. Están aprendiendo a escribirse a sí mismas, a escribir acerca de otras mujeres y a traerlas a la escritura. La mujer no quiere ser más una ilusión ajena. Se está poniendo a sí misma dentro del texto, como dentro del mundo y de la historia que elige narrar. Y eso tiene la misma validez para todos los géneros cinematográficos.

Actividades

Realizamos numerosas actividades paralelas como mesas de debate y reflexión, semi-

narios, retrospectivas y homenajes , algunos inolvidables como el Homenaje a las Protagonistas de nuestro cine, que convocó a 60 primeras figuras, desde María Duval, que hacía más de 50 años que no se presentaba en público, hasta las más jóvenes actrices. Hoy la Comisión directiva está integrada por Annamaría Muchnik, Graciela Maglie, María Victoria Menis, Sabrina Farji, Vanina Spataro, Miranda da Souza, Blanca María Monzon, Victoria Carreras y la presidencia Honoraria de Marta Bianchi

Hemos proyectado Muestras de cortos argentinos en Chaco, Corrientes, Santa Fe, y Río Negro en el marco del Programa Café Cultura Nación de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Hemos concurrido al festival Femina de Rio de Janeiro, y nuestros cortos recorrieron todo el país

Realizamos el Noveno Concurso Nacional de Cortometrajes y videos “La Mujer y el Cine” dentro del Programa de Cine y Género del INCAA: “Encuentro en el Cine” con una inscripción de 160 trabajos de todo el país.

En 2008 y dentro del mismo Programa del INCAA, los seis cortos ganadores fueron proyectados el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en todos los Espacios INCAA del país.

Ofrecimos la Muestra a festivales y muestras nacionales e internacionales.

Se proyectaron en febrero en el Festival de Punta del Este, en julio estuvieron en el Festival de Cine sin Fronteras en Punta Arenas (Chile) y posteriormente en el festival de Bogotá .

Algunos fueron solicitados para Cortisonici (Varese, Italia) y para Cortóplis (Córdoba). Estuvieron también los trabajos ganadores en Tandil, Olavarría, Jujuy y Salta, entre otras provincias.

En octubre del 2008, con motivo de los 20 años de La Mujer y el Cine, organizamos en el MALBA una Muestra de largo metrajes y cortos premiados en ediciones anteriores de nuestro Festival y nuestros Concursos y un Homenaje a María Luisa Bemberg, una de nuestras fundadoras, y directora de cine que nos dejó una interesante y particular herencia fílmica no solo para las cineastas sino para el mundo cinematográfico argentino e internacional.

En el mes de marzo del 2009, el Municipio de Capital, Mendoza, proyectó una retrospectiva fílmica de largometrajes, documentales y cortos realizados por mujeres y auspiciado por La Mujer y el Cine, en conmemoración del Día de la Mujer.

En 2009 nos lanzamos el Décimo Concurso Nacional de Cortometrajes, para el cual pusimos el acento en su carácter federal, además de cumplir el sueño de poner en la red nuestra Página Web a fin de comunicarnos mejor y mas fluidamente con todas las cineastas, además de poder difundir y dar a conocer nuestra obra.

En 2011, 2013, 2015 realizamos nuestros Festivales en Buenos Aires con gran afluencia de jóvenes y promoviendo el trabajo creativo de tantas cineastas que muchas veces, recién egresaban de las escuelas de cine de todo el país

En octubre del 2018, cumplimos 30 años. Desde entonces la Asociación y sus integrantes hemos atravesado diversas situaciones, algunas adversas. Pero seguimos creyendo firmemente en el trabajo mancomunado, en el esfuerzo compartido y en la solidaridad entre mujeres para seguir avanzando en este camino que nos hemos propuesto hace ya más de 30 años. En

EN LA
OTRA ISLA

NÚMERO
4

MAYO DE
2021

este momento, estamos planeando para marzo 2021 un Festival on line, ya que las condiciones sociales y sanitarias no permiten hacerlo presencial. Es todo un aprendizaje y un desafío, que seguramente sabremos sortear.

Bio:

Blanca Monzón es Lic. en Filosofía y Letras. Crítica de Cine y Arte. Dir. y Curadora del Proyecto: El Arte rompe Fronteras. Dir. del Depto. de Artes Audio-Visuales Centro Cultural Borges. Coord. de Jurados de Cine SIGNIS (Asociación Católica. Mundial para la Comunicación) Miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Comité Fundador, Programador y Jurado de la pre-selección del FlaVIA, Festival Latinoamericano de Video Arte de Buenos Aires. Ha sido Jurado en numerosos festivales nacionales e internacionales de la Argentina. Y en el Festival de la Memoria, Tepoztlán, México, Festival Cero Latitud, Quito, Ecuador, 68° Mostra d'Arte Venezia, Italia, Locarno, Suiza. La Havana, Cuba y el Festival de Cine y Religión, Trento, Italia.

*EN LA
OTRA ISLA*

*NÚMERO
4*

*MAYO DE
2021*

Mariela Staude es Licenciada y Profesora en Artes por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Análisis del Discurso por la misma universidad. Se desempeña como profesora, desde el año 1998, en universidades públicas y privadas en materias relacionadas con el cine, la fotografía y las artes audiovisuales. Sus trabajos actuales de investigación se centran en el análisis de las configuraciones de la otredad en el cine latinoamericano contemporáneo (específicamente en el estudio de las representaciones de los trabajadores) y en la reapropiación de la fotografía como material de archivo desde diversas prácticas artísticas.

Mariela Staude (UNA, UMSA. ISER)
marielastaude@gmail.com