

DESDE EL ESTE
MUJERES CINEASTAS Y EL
TELÓN DE ACERO
(1943-1993)

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

Abarcando un caleidoscópico abanico de enfoques, desde la sátira absurda hasta el atrevimiento formal de las vanguardias, este ciclo demuestra que hacer cine ha sido mucho tiempo una expresión de resistencia. Estas películas no solo ofrecen vistazos a las vidas cotidianas de las mujeres durante esta época, también muestran los mundos creativos que habitaban estas cineastas, subrayando la audacia y el talento puro de artistas que se empeñaron en dar vida a sus visiones frente a innumerables obstáculos visibles e invisibles.

La primera parte, «Reconstrucciones y reflejos», tiene lugar exclusivamente en el cine Doré de Filmoteca Española. Sus diez variadas películas relatan y reimaginan historias personales

y colectivas. Bien sea invocando el pasado o bien especulando sobre el futuro, todas ellas son una extensión del mundo y la visión de la creadora. Por ejemplo, *The Last Stage* (1948), de Wanda Jakubowska y Wanda Bartówna, es el reflejo del sentido de la alienación de las cineastas, mientras que *My 20th Century* (1989) de Ildikó Enyedi plantea una visión alternativa del universo que habitamos. Rodada dentro del campo de concentración donde Jakubowska estuvo internada, *The Last Stage* mira al entonces pasado reciente. Basada en la vida de Mala Zimetbaum, la película sigue a Marta, una judía polaca políglota que llama la atención de las guardias de Auschwitz y es obligada a trabajar como traductora. Testigos de la brutalidad del Tercer Reich, las cineastas están en una posición única

The Last Stage

para preservar sus horrores en este desgarrador drama de compasión y simbolismo. Por el contrario, la obra de 1989 de Ildikó Enyedi, *My 20th Century*, con frecuencia considerada la primera película de ciencia ficción de una mujer, mira hacia el futuro. Interesada tanto por conceptos universales como por dilemas materiales, y trascendiendo el espacio y el tiempo, la película se centra en los orígenes gemelos de la modernidad y el cine, ambos nacidos de la electricidad. Las hijas de una madre soltera desamparada, las niñas Dóra y Lili, entran en un mundo empobrecido, pero teatralmente idealizado. En una mofa de la arrogancia humana, la película observa a un perro sometido a un experimento pavloviano, lo que sirve de mordaz recordatorio de que nuestro siglo XX fue, sin duda, uno de paradojas y que nosotros, como el perro conectado a electrodos, conocíamos poco del universo más allá de nuestro propio laboratorio. La película nos invita a ser guiados fuera de la caverna por la luz de la pantalla.

La segunda parte, dividida en dos secciones, tiene lugar exclusivamente en el Museo Reina Sofía. En la primera sección, «El hogar y las realidades cotidianas», se explora la con frecuencia brutal materialidad de la vida bajo una ocupación, tanto en el ámbito público como privado. Aquí, *Wings* (1966) de Larisa Shepitko y *The Unforgettable* (1967) de Yulia Solntseva enfatizan las luchas de individuos y colectivos. La primera es un crudo retrato de Nadezhda, una piloto soviética condecorada, resignada a una vida civil como directora de un colegio, que es incapaz de adaptarse a su claustrofóbica

vida en tiempos de paz, mientras que la segunda se centra en una familia ucraniana pobre que se enfrenta a innumerables atrocidades durante la invasión alemana. En la segunda parte, «Sueños y fantasías», dos exhibiciones de películas cortas eclécticas sopesan las posibilidades creativas de escapatoria y están flanqueadas por *Meshes of the Afternoon* (1943) de Maya Deren y *From the East* (1993) de Chantal Akerman. Estas dos obras de artistas judías, con ascendencia de Europa del Este en diferentes situaciones de exilio, son situadas en un diálogo que llama la atención hacia la escasez de relatos judíos en medios audiovisuales de este periodo. Nacida en Kiev, Eleonora Derenkowska, también conocida como Maya Deren, huyó de la RSS de Ucrania hacia los Estados Unidos en 1922 debido a los pogromos antisemitas. Un referente de la cinematografía experimental, Deren fue una pionera del cine personal e independiente, que se inspiró en su propia historia y demostró un profundo interés en el socialismo a lo largo de su juventud. Su experiencia en el exilio se yuxtapone a la de Chantal Akerman, hija de supervivientes del Holocausto que huyeron a Occidente y que regresaron a las tierras de sus antepasados poco después del colapso de la Unión Soviética. Descrita por la cineasta como un «documental que bordea la ficción», *From the East* transita por la Alemania del Este, Polonia y los países bálticos antes de llegar al epicentro de Moscú. Moviéndose entre *travellings* largos y fijos de interminables campos y ciudades grises, Akerman observa y se apodera de este breve periodo de transición con el corazón de una exiliada que vuelve a casa.

Squandered Sunday

Este ciclo proporciona una constelación de películas que retratan la vida a lo largo de países, regiones, periodos temporales y clases, pero es importante destacar que, aunque las obras de esta serie son ricas y reveladoras, no abarcan más que una porción de las historias de este periodo. Como consecuencia, este programa no pretende hablar de la totalidad de las experiencias de las mujeres durante estos años. Los relatos individuales de victoria, derrota, triunfo y horror escuchados en mesas familiares, en dachas, en parcelas, o esperando en la cola del mercado, también merecen ser contados y la conservación de estos artificios de nuestra historia compartida es crucial para reprogramar la jerarquía de las imágenes, que tradicionalmente abandona las perspectivas oprimidas.

Los relatos que han sobrevivido no son más que susurros de nuestra supervivencia compartida.

Gracias a mis camaradas: Beatrice Loayza, Ruby Rich, K. J. Relth-Miller, Steve Macfarlane, Veton Nurkollaro, Călin Boto, Carlos Reviriego, Natalia Marín, Chema González y Sofia Bohdanowicz ●

Las proyecciones en el cine Doré tendrán lugar durante los meses de noviembre y diciembre, mientras que las proyecciones en el Museo Reina Sofía tendrán lugar en diciembre y enero. Más información en museoreinasofia.es

Ciclo diseñado conjuntamente con:

Listado de películas del ciclo en noviembre

- *BRIEF ENCOUNTERS*
- *DAY IS LONGER THAN NIGHT*
- *MY 20TH CENTURY*
- *SQUANDERED SUNDAY*
- *STOLEN MEETING*
- *THE LAST STAGE*
- *THE MONALISA WITHOUT A SMILE*
- *WHILE SHOOTING A FILM*
- *WITHOUT LOVE*
- *YOUR HAPPINESS*

PROGRAMA CINE DORÉ

COMPRAR ENTRADAS

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es

HOJA DE CICLO

HOJAD

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJA DE CICLO

HOJAD