

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Departamento de Estudios Socioculturales

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)
Programa de Construcción de Opinión Pública e Incidencia en los Medios

Mirar la ciudad con otros ojos. Memorias e identidades

El caso de *Luciana*, de Minerva Rea
La participación femenina en la industria cinematográfica
del AMG

PRESENTAN

Eva Jessica Tallarita Cuéllar
Laura Andrea Quintero Carmona
Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales

Profesor PAP: Rogelio Villarreal Macías

Tlaquepaque, Jalisco, Primavera de 2021

ÍNDICE

REPORTE PAP	2
Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional	2
Resumen	2
1. Introducción	3
1.1. Objetivos	3
1.2. Justificación	3
1.3 Antecedentes	3
1.4. Contexto	7
2. Desarrollo	8
2.1. Sustento teórico y metodológico	11
2.2. Planeación y seguimiento del proyecto	12
3. Resultados del trabajo profesional	13
4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto	13
5. Conclusiones	14
6. Bibliografía	18

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son una modalidad educativa del ITESO en la que el estudiante aplica sus saberes y competencias socio–profesionales para el desarrollo de un proyecto que plantea soluciones a problemas de entornos reales. Su espíritu está dirigido para que el estudiante ejerza su profesión mediante una perspectiva ética y socialmente responsable.

A través de las actividades realizadas en el PAP, se acredita el servicio social y la opción terminal. Así, en este reporte se documentan las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto, sus incidencias en el entorno, y las reflexiones y aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el transcurso de su labor.

Resumen

Esta investigación aborda la participación femenina en la industria cinematográfica en México y sobre todo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La intención es analizar cómo ha evolucionado el papel de la mujer en las distintas áreas de la industria, como la dirección, el guionismo, la producción, la actuación y otras tareas relacionadas, para comprender la importancia de las mujeres en la industria cinematográfica y reconocer a las que fueron soslayadas en su tiempo. Mencionando el trabajo de las primeras pioneras de la industria cinematográfica y algunas de las muchas cineastas mexicanas que se han formado en el transcurso de los años.

Al mismo tiempo, daremos seguimiento a la producción del filme *Luciana*, dirigida por la directora Minerva Rea, largometraje que fue realizado por un equipo en donde las integrantes son un mayor número de mujeres. Presentaremos una entrevista realizada a la directora en donde explica cómo llegó a ese puesto, su punto de vista sobre el papel de la mujer en el cine y el proceso del largometraje *Luciana*.

1. Introducción

1.1. Objetivos

Se busca comprender el trabajo de las mujeres en el cine mexicano y sus significativas contribuciones en las principales áreas de la industria, más allá de su papel como actriz, como dirección, producción, fotografía y guión. Y de manera paralela dar seguimiento a la producción y el rodaje del largometraje *Luciana*, de la directora Minerva Rea, cuyo objetivo es que las mujeres se sientan identificadas y abrir camino para las próximas generaciones de realizadoras tapatías.

1.2. Justificación

En México la desigualdad de género en la industria cinematográfica ha sido una problemática que ha minimizado o soslayado la participación de la mujer, agravada por un sistema predominantemente machista. Esto es evidente por el poco registro que existe de mujeres cineastas en la historia de nuestro cine y por experiencias discriminatorias que se producen aún en la actualidad.

Mediante la investigación recuperaremos testimonios, experiencias y trabajos de mujeres cineastas, tanto de las que no fueron reconocidas y no tuvieron registro en la historia, como también de aquellas que lucharon y siguen luchando para romper con la enorme diferencia de género que existe en el cine mexicano.

1.3 Antecedentes

Durante el primer cuarto del siglo XX, en un momento muy temprano aparecen las primeras mujeres en la industria fílmica mexicana. Entre ellas, Adela Sequeyro, “Perlita” (1901–1992), quien fue escritora, actriz y periodista, y fue una de las primeras mujeres en dirigir y producir largometrajes sonoros en México. Sequeyro fundó la cooperativa Éxito, aunque sus propios socios no le dieron la oportunidad de dirigir, y acabó siendo excluida por ellos. Después fundó Producciones Carola, con la cual pudo dirigir las películas *La mujer de nadie* (1937) y *Diablillos de arrabal* (1938). Finalmente, Carola cerró y Sequeyro nunca volvió a dirigir, solamente se le dio la oportunidad de ser asistente de dirección en algunos proyectos, los cuales rechazó (Torres y De la Vega, s.f.).

María Herminia Pérez de León Avendaño, mejor conocida como Mimí Derba, fue cantante, actriz, escritora, guionista, productora y directora. Fue parte de la fundación de Azteca Films junto con Enrique Rosas en 1917, fecha en la que realizó

su primera cinta, *La Tigresa*, de la que fue productora, directora y protagonista, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un largometraje en México.

Entre los primeros registros de pioneros de la industria se encuentran las hermanas Adriana Elhers (1894–1972) y Dolores Elhers (1903–1983), originarias de Veracruz. Con el negocio familiar, un estudio fotográfico, adquirieron los primeros conocimientos, que se profesionalizaron gracias a una beca para estudiar fotografía en la escuela de los Estudios Champlain, en Boston. El financiamiento fue otorgado por el presidente Venustiano Carranza. En 1919 empezaron a encabezar puestos gubernamentales, Adriana en el Departamento de Censura Cinematográfica y Dolores en el Departamento Cinematográfico. Hicieron documentales de la zona de Teotihuacan y de la industria petrolera, entre otros trabajos de promoción para el gobierno federal. Fundaron la Casa Ehlers —distribuidora de proyectores y refacciones—, gracias a que obtuvieron la representación en México de la marca de proyectores de cine Nicholas Power, competencia de la marca del inventor Thomas Alva Edison. Años después Casa Ehlers llega a la Ciudad de Guadalajara. Las hermanas Elhers filmaron y vendieron entre 1922 y 1929 las “Revistas Ehlers”, el primer noticiero cinematográfico en México.

Cándida Beltrán Rendón (1898–1984, Yucatán, México) fue actriz, guionista, productora y directora. Entre los 16 y 17 años Beltrán escribió su primer cortometraje, *El secreto de la abuela*, el cual fue llevado a la pantalla en 1928. Beltrán produjo, dirigió, protagonizó y financió su proyecto convirtiéndola en una de las primeras directoras mexicanas. En 1992 compitió en el Festival Internacional de Cine de Chicago a mejor película con la cinta *Ángel de fuego*.

Maryse Sistach junto con José Buil, fue co directora del documental *La línea paterna*, que ganó tres premios Ariel por mejor documental, guión y argumento. Entre otros trabajos participó como directora en *Perfume de violetas, nadie te oye* (2000), coproductora en *Manos libres, nadie te habla* (2004), y nuevamente como directora en *La niña en la piedra, nadie te ve* (2006).

La mexicana Beatriz Novaro (1953) es una escritora dedicada al cine, teatro y poesía. Recibió el premio Ariel a mejor guionista en el largometraje *Lola*, dirigido por María Novaro. Coescribió *Danzón* también dirigido por María Novaro, trabajo en los guiones de *Los bajos fondos* de Cesar Sandoval, *El jardín del Edén* de María Novaro del cual ganó el Premio al Mejor Guión, en el FICCI.

María Novaro ha producido más de doce películas, convirtiéndose en la directora mexicana con más largometrajes y una de las más premiadas. Entre sus películas se encuentran *Lola* (1989), que obtuvo el premio OCIC del Festival de Berlín y cuatro premios Ariel; *Danzón* (1991), *El jardín del edén* (1994), ganadora del Premio Coral en el Festival de La Habana, y *Sin dejar huella* (2000), por mencionar algunas.

Lucía Carreras nació en la Ciudad de México en 1973. Estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO de Guadalajara, una maestría en guión en la Universidad Intercontinental, entre otros estudios como montaje y dirección de actores. Su primer largometraje, *Nos vemos, papá* (2011), se exhibió en el Festival de Karlovy Vary. Codirigió el largometraje *La casa más grande del mundo* (2015), el cual obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Huelva. Su tercer largometraje, *Tamara y la catarina* (2016), ganó el premio a mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y otro premio a mejor dirección en el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva. En su trabajo como guionista, coescribió *Año bisiesto*, de Michael Rowe (2010), que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Obtuvo un Ariel al Mejor Guión Original con el largometraje *La jaula de oro* (2013), dirigido por Diego Quemada.

Dana Rotberg co dirigió junto con la directora Ana Díez el documental *Elvira Luz Cruz, pena máxima*, por el cual recibió un premio Ariel a mejor cortometraje documental en 1985 y el premio Bochica de oro del Festival de Cartagena, Colombia.

Elisa Miller, cineasta nacida en la Ciudad de México en 1982, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en donde realizó su primer cortometraje, *Ver llover* (2006), con el cual obtuvo la Palma de Oro en el 60º Festival de Cannes. Participó en el largometraje *Vete más lejos, Alicia* (2010), que fue estrenado en el marco del 40º Festival Internacional de Cine de Rotterdam. También realizó el documental *About Sarah* (2014), y en 2019 dirigió el largometraje *Temporada de huracanes*, que fue seleccionado por el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa.

Tatiana Huezo estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en la Ciudad de México, y una maestría en Documental de Creación en la Universidad Pompeu Fabra. Entre sus trabajos más destacados se encuentra *El lugar más pequeño* (2011), que fue expuesto en más de 50 festivales del mundo y obtuvo premios al Mejor Largometraje Internacional en el 17º Festival Internacional de Cine de Nyon; Mejor Documental Realizado por una Mujer en el 9º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); Largometraje Internacional y el Premio FIPRESCI en el

26º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; Ariel a Mejor Largometraje Documental en la 54ª entrega de los premios Ariel, México, entre otros.

Vanessa Arreola es escritora y directora de cine. En su ópera prima, *La cuarta edición* (2016), participó como co directora, escritora, productora y editora; con Amir Galván Cervera ganó el Ariel a Mejor película y además tuvo 20 nominaciones y 10 premios.

Patricia Riggen nació en 1970 en Guadalajara. En su estancia en México se dedicó al periodismo y a escribir guiones. Estudió en la Universidad de Columbia dirección y escritura de guión. Fue productora y directora de *La misma luna* (2007), largometraje que distribuyó Fox Searchlight y rompió récord en taquilla en Estados Unidos postulándose como la película en español más taquillera en su primer fin de semana. Dirigió una película original de Disney Channel, *Lemonade Mouth* (2010). También dirigió *Los 33* (2015), largometraje que cuenta la historia del derrumbe de la mina de San José de Chile. Entre sus últimos trabajos como directora está la serie de Amazon Studios *Jack Ryan*.

En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres cineastas como Claudia Saint-Luce (*Los insólitos peces gato*, 2013), Natalia Beristain (*No quiero dormir sola*, 2012), Elisa Miller (*Ver llover*, 2008), Sandra Martínez Crowthe (*Cosas insignificantes*, 2008), Daniela Schneider (*Cesado*, 2005), Yulene Olaizola (*Selva trágica*, 2020), Iria Gómez (*Asalto al cine*, 2011), Lucía Carreras (guionista de *Año bisieto*, 2010, y *La jaula de oro*, 2013, y directora de *Tamara y la catarina*, 2016), Jimena Montemayor (*Restos de viento*, 2017), Lucía Gajá (*Batallas íntimas*, 2016), Sandra Luz López Barroso (*Artemio*, 2017) (Ulises Castañeda, 2021).

En los Premios Ariel 2019 las mujeres de la industria se manifestaron con el movimiento #YaEsHora. La directora María Novaro, en su gestión al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), mantiene una lucha por igualar las oportunidades a las creadoras. En noviembre del 2019 Novaro, durante su primer informe anual de resultados, dejó muy claro que una de sus misiones al frente del Imcine es la de luchar por la equidad de género: “No hemos establecido cuotas, pero sí se ha reflejado. Por un lado, el Imcine se feminizó fuerte y eso ha dado un nuevo balance de las cosas” (Castañeda, 2020).

El 2020 fue un gran año para las mujeres en el cine. En el contexto internacional podemos destacar a *Birds of Prey*, de Cathy Yan, y *Mujercitas*, de Greta Gerwig, se logró un aumento de 12% con respecto a 2019 y el doble respecto a 2018

cuando las cintas dirigidas por mujeres representaron sólo 8% del total de producciones realizadas ese año.

En el contexto nacional según el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a lo largo de 18 años se ha incrementado la participación de cineastas mujeres en la industria cinematográfica. Tan sólo en la más reciente edición del FICM, hay más de 729 trabajos inscritos, 24% fueron realizados por directoras (176). En la Selección Oficial del 18º FICM, 38% de los trabajos fueron dirigidos por mujeres.

En 2020, la cinta ganadora del Ojo a Largometraje Mexicano fue *Sin señas particulares*, ópera prima de la cineasta Fernanda Valadez, la cual además recibió el premio a Mejor Película Internacional en la 30ª edición de los Premios Gotham, el Premio al Mejor Largometraje (Golden Alexander) del Festival Internacional de Cine de Tesalónica, el Premio Horizontes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del 2020; el premio del Público en la categoría World Cinema Dramatic, y el Premio Especial del Jurado a mejor guión en el Festival de Cine de Sundance, entre otros.

1.4. Contexto

La industria del cine lucha por sobrevivir frente a la pandemia del covid-19. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) señaló que el daño a la industria cinematográfica es incalculable.

Al día de hoy, se ha detenido prácticamente en su totalidad la filmación y producción en nuestro país, afectando aproximadamente a 25,000 personas. Las distribuidoras se han visto afectadas por el aplazamiento indefinido de estrenos y los exhibidores se vieron obligados a cerrar la totalidad de sus operaciones, poniendo en riesgo alrededor de 50,000 empleos directos y 150,000 indirectos. Estas afectaciones repercuten directamente en todos los proveedores de nuestra cadena de valor (Gutiérrez, 2020).

Según un estudio realizado por la Canacine en el 2019, los ingresos del cine en México antes de la pandemia son los siguientes, se venden alrededor de 30 millones de boletos y se alcanza una taquilla cercana a 200 millones de pesos en las salas de cine por fin de semana. La industria cinematográfica creció 8.4% en promedio

en los últimos 10 años, mientras que la economía general de México lo hizo tan sólo 1%.

Canacine fue fundado en 1942, es una institución de interés público con presencia en todo el país. Representa a la industria fílmica y audiovisual en México, como empresas que se dedican a la producción y distribución de películas para cine y televisión, salas de proyección comercial, estudios de animación y posproducción, laboratorios y talleres que están directamente conectados con la industria cinematográfica. Los socios de la Canacine incluyen empresas de producción y distribución con gran historia, así como a nuevos talentos y emprendedores (Gutiérrez, 2020).

La cadena de valor de la industria fílmica mexicana ha sido golpeada por la pandemia en todos sus eslabones. Las pérdidas son millonarias y la recuperación es lenta y costosa. A la par, la comunidad artística del sector libra una batalla contra la desaparición de los fondos públicos, iniciativa que se impulsa en el marco de la política de austeridad aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

2. Desarrollo

En México, por el solo hecho de ser mujeres, éstas viven discriminación y la vulneración de sus derechos. Esto se debe a la desigualdad de género y la violencia machista, que se manifiesta en abusos físicos, psicológicos, sexuales y económicos que son vividos por las mujeres en varios ámbitos de sus vidas, como el de las relaciones afectivas y sexuales, el familiar y laboral.

La principal consecuencia de la violencia es la perpetuación de un sistema que permite que ésta se produzca de forma más o menos legitimada, normalizada e impune. La violencia machista impide la superación de la opresión de las mujeres y perpetúa la desigualdad de género (surt.org).

Esta desigualdad se vive en la industria cinematográfica, pues cuando se habla del cine de mujeres siempre existe la connotación de “cine feminista”. “Yo creo que no necesariamente se habla desde el feminismo, sino de plantear situaciones o representaciones que la mujer vive en su propia realidad. Sin ser panfletario, creo que el cine hecho por mujeres más bien se vuelve un espacio de reflexión”, dijo Lucía Carreras (Castañeda, 2020).

El cine de mujeres no es un género. Ahora, en medio de esta lucha algunas artistas destacan que hay casos en los que se está tomando mal el concepto de equidad de género, que tienen que ver con la manera en que se asume su trabajo: “No sólo por tener vagina filmamos de una manera”, enfatizó la directora Natalia Beristáin en el marco de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Tulum (FICTU).

La directora Elisa Miller, ganadora de la Palma de Oro por su cortometraje *Ver llover*, recordó que en uno de sus rodajes la mayoría de los hombres del equipo no tenían confianza en ella por tratarse de una mujer al frente de una gran producción: “Tuve muchas veces que justificar mi trabajo, porque pensaban que por mi género no sabía lo que hacía” (Castañeda, 2020).

El 42% de las directoras en México son mujeres, pero de los apoyos entregados por el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine), entre 1998 y 2016 los proyectos de mujeres directoras recibieron solamente 18.6% del apoyo económico, mientras que el apoyo a directores fue de 81.3% (Córdova Solís, 2018).

Respecto del guion, 75% de las películas tienen mujeres como guionistas *versus* 50% en aquellas escritas solamente por varones (Robles, 2018).

La directora Minerva Rea dice que uno de los principales objetivos de *Luciana* es reforzar la importancia de que las mujeres sean quienes cuenten sus propias historias, fuera de los cánones y las narrativas tradicionales. “*Luciana* es una película de mujeres para mujeres en pro de las mujeres. Pretendemos filmar la primera película mexicana y hecha en Jalisco que esté integrada por un equipo conformado completamente por mujeres tapatías”, dice la directora, quien llevará este proyecto con el respaldo de las casas productoras Homosapiens Films y Lylu Films (El Informador, 2021).

Una muestra de la apropiación del género femenino en la industria es el cortometraje documental *Teen Time*, producido por BBC Reel, que fue realizado por diez adolescentes entre los 12 y los 18 años de México y Guatemala. Este trabajo toca los temas del amor, la amistad, el género y el futuro, entre otros, que son vistos desde la experiencia de distintos jóvenes alrededor del mundo. Los participantes jóvenes realizadores de este cortometraje fueron Mónica Janet Luna Zavala, Jesús

Sebastián Jaime Oviedo, Alfredo Carrillo Pérez, Alan Dehesa Ruiz, Itzel Guadalupe Amaro Hernández, Citlalli Zúñiga González, Alejandro Warren Arean Strachan, Yuri Yomara Cordón Saavedra, María Verenice Fuentes Hernández y Victoria Tonatzin Layune Delgadillo (FICM, 2021).

A pesar de que en el siglo XXI es notable la lucha de las mujeres por obtener respeto y un lugar en la industria cinematográfica, siguen ocurriendo casos de abuso y discriminación que han salido a la luz. Uno de ellos es el caso de Roy Price, jefe de Amazon, que dimitió al ser acusado de acoso sexual por la productora ejecutiva de *The Man in the High Castle*, Isa Hackett Dick. Antes de esta acusación Roy había cancelado *The Good Girls Revolt*, una serie basada en hechos reales, que narra la lucha de trabajadoras de *Newsweek* en los años sesenta por la injusticia laboral de limitarlas a no escribir artículos (La Vanguardia, 2017).

Mujeres mexicanas que trabajan dentro la industria cinematográfica lanzan la Iniciativa Artemisa en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en la que mencionan herramientas legales para eliminar los abusos contra la mujer en la industria. La productora Irma Deschamps, quien es parte de la iniciativa, menciona que esta iniciativa debe estar estipulada en su contrato. “Es urgente crear espacios laborales libres de toda violencia, las mujeres a veces nos sentimos incapaces de reprochar, alzar la voz y de decir qué es lo que está pasando. Queremos garantizar que cuando estén en una producción se van a sentir seguras, que no habrá acoso ni tolerancia hacia la violencia sexual o de cualquier tipo”, dijo en entrevista (Milenio, 2020). Según se dice en esa nota, se hizo una encuesta en 2019 a distintos trabajadores audiovisuales, en la que se arroja el dato de que 70% del género femenino han sido víctimas de acoso sexual y 29 casos de cada 100 no es reportado o denunciado, lo cual se debe al miedo y a que se ve como un acto ordinario.

2.1. Sustento teórico y metodológico

Feminismo y teoría cinematográfica

Maricruz Castro Ricalde, en sus investigaciones sobre feminismo y teoría cinematográfica, se enfoca en problematizar las representaciones visuales de la mujer y el papel que han tenido en los distintos ámbitos de la producción fílmica en los últimos treinta años. A partir de los años setenta hay una creciente especialización en los estudios que abordan a la mujer y su relación con el cine, en sus múltiples facetas e intereses, de acuerdo con las diversas etapas por las que ha transitado el movimiento feminista. En 1978 surge el Colectivo Cine–Mujer compuesto básicamente por mujeres estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM: “Hacer cine para este grupo era a la vez una práctica y un motivo de reflexión sistemática sobre los motivos y las formas de la opresión femenina” (Millán, en Castro, 2002).

Una de las etapas de la investigación se centró en la representación de la mujer en el cine clásico hollywoodense, en los estereotipos creados por la cultura patriarcal y, de esta forma, hacer visible lo invisible descubriendo los mecanismos que naturalizan las imágenes y los significados que portan (Castro, 2002).

Molly Haskell señala cómo los roles tradicionales del cine de Hollywood (la madre, la vecina, la virgen, la amiga fiel, la esposa, la vampiresa) poco tienen que ver con las identidades reales de la mujer y sus experiencias. Su punto de arranque es la convicción del cine como un instrumento de propaganda del sueño americano, en el que la inferioridad femenina modela los comportamientos sociales. Otra tendencia fue demostrar de qué manera los estereotipos acerca de los papeles sexuales correspondían a un rango muy limitado, desalentaban las aspiraciones femeninas a modificarlos y reforzaban los prejuicios masculinos. Se atribuía, así, un gran poder a las representaciones cinematográficas sobre el contexto social. Era evidente, entonces, la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en puestos directivos y creativos de la industria fílmica, pues ellas tendrían la posibilidad de introducir una visión distinta sobre el colectivo femenino, debilitar tales estereotipos y afirmar la necesidad del cambio a través de las películas (Haskell, en Castro, 2002).

La directora mexicana María Novaro junto con Beatriz Novaro guionista en su primer largometraje, *Lola* (1988), muestra la doble jornada desempeñada por la joven protagonista. Prácticamente madre soltera, debe ejercer el oficio de comerciante y, al

mismo tiempo, preocuparse por la comida, el aseo, la vivienda, la recreación, la salud y la educación de su pequeña hija. De lo que se trata, pues, no es destruir el “placer narrativo y visual, sino más bien la construcción de otro marco de referencia, uno en donde la medida del deseo no sea ya el sujeto masculino” (De Lauretis, 1992).

Es evidente una preocupación por los fenómenos sociales, como los problemas de forma y representación en los estudios de género aplicados a la teoría cinematográfica; ésta puede ser de gran utilidad si contribuye a la comprensión de los mecanismos de codificación de cada filme, a fin de que este entendimiento permita retroalimentar el proceso de producción de nuevas películas.

Teorías de género y cine. Un aporte a los estudios de la representación

El mundo social actual se halla signado por la impregnación de lo visual, de los signos y las imágenes circulantes e imperantes en el campo cultural, que configuran el escenario visual y virtual de la contemporaneidad. De modo tal que, en la sociedad global, la palabra acompañada de la imagen se ha convertido en un tipo de relato que no solo genera placer visual, sino que constituye un dispositivo con la capacidad de interpelarnos en el plano de lo social y lo subjetivo. A través del filme en tanto narración se habilita el acceso a los diferentes ámbitos de lo social: vidas cotidianas, vidas heroicas, conflictos familiares, conflictos políticos, deseos, sentimientos, mitos, leyendas, etcétera. De este modo, estos abordajes se distancian de aquellos que, considerando al cine como objeto, buscan comprender el lenguaje fílmico y sus lógicas internas, es decir, se centran en el análisis de los códigos técnicos de representación visual o auditiva. Por su parte, los estudios de género han ido incorporando paulatinamente el análisis cultural de las imágenes y las visualidades para abordar las representaciones y los estereotipos de lo femenino y lo masculino.

En los debates teóricos que se fueron produciendo hacia finales del siglo XX, la filosofía y el feminismo lograron converger en varios sentidos. La filosofía, por un lado, se encontraba en plena puesta en cuestión de la tradición ilustrada de pensamiento, a la vez que el feminismo, por otro lado, discutía el conjunto de oposiciones binarias propio de la concepción ilustrada de la identidad que había determinado los modos de pensar y de sentir la realidad y los sujetos, pero también al lenguaje.

El pensamiento feminista contemporáneo, entre sus preocupaciones fundamentales, ha indagado entorno al eje cinematográfico respecto a los géneros

con el objetivo de cuestionar el carácter dominante de los discursos y narrativas que son representadas en la industria. Si bien dentro del feminismo pueden identificarse distintas posturas con respecto al cine, como antes mencionado se tiene el mismo objetivo de cambiar las representaciones de la mujer que vienen desde una postura machista.

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto

El fin de este proyecto es darle seguimiento al filme de *Luciana*, esto lo llevaremos a cabo con un video del detrás de cámaras de la producción, incorporando las entrevistas del elenco, el objetivo de esto es dar a conocer los roles de las mujeres dentro de la industria cinematográfica y la importancia que tienen.

3. Resultados del trabajo profesional

Durante el proceso de investigación confirmamos que el ser mujer es una lucha constante en distintos ámbitos, en los que una se tiene que enfrentar para cambiar los paradigmas que durante siglos han mantenido opreso el género femenino. Adentrándonos en el mundo de la industria cinematográfica, nos dimos cuenta que no se queda atrás con las limitaciones que se le han puesto a la mujer durante años. Como la desvalorización de sus aportaciones, que se pueden mostrar en las primeras cineastas que no se les permitía llevar roles importantes como la dirección, sin embargo, varias de ellas lograron producir sus propias ideas.

Hoy en día son más mujeres las que desarrollan proyectos audiovisuales y se adentran al mundo de la industria. Aún el número no es tan grande como lo muestran algunos de los datos que menciona el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), sin embargo, cada año el número de realizadoras va incrementando. Por la parte económica el género también se ha visto limitado ya que como se mencionó anteriormente algunos fondos como es el caso de Foprocine otorgaba en su mayoría apoyó a los hombres entre 1998 y 2018.

La pandemia ha puesto en pausa el mundo y la parte audiovisual no se queda atrás, obligando a festivales, proyectos de largometrajes, cortos entre otras cosas del medio a posponer sus fechas. Pero para algunas cineastas fue un reto más para

seguir creando desde sus casas, un gran ejemplo es el cortometraje *Teen Time* que fue grabado desde sus hogares por niñas de entre 12 y 18 años.

Con la investigación nos hemos dado cuenta de la pasión y entrega total de las cineastas por el arte de compartir historias. Y esa pasión es un impulso a seguir adelante a pesar de las limitaciones que existen, son estas mismas cineastas que también impulsan a nuevas generaciones de mujeres a realizarse en el mundo audiovisual.

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto.

Aprendizajes profesionales

Laura Andrea Quintero Carmona

Este trabajo me ayudó a aplicar las técnicas aprendidas en mis clases de Investigación. Me hubiera gustado aplicar un poco más la investigación cualitativa, que estudiar más de cerca el caso. Sin embargo, la pandemia no nos hizo posible tener un acercamiento constante en la producción de Luciana, limitándose a observar todavía más allá un rodaje completo. Por otro lado, los conocimientos que me han proporcionado las clases de Medios Audiovisuales me hicieron posible identificar cada departamento el día que asistimos al rodaje, ayudándonos a hacer las preguntas correctas.

Esta investigación me hizo entender en qué fase se encuentra la mujer en la industria, a esto me refiero que aún faltan muchas cosas para conseguir en su totalidad la inclusión, el respeto y la libertad. Sin embargo, a partir de este aprendizaje, yo siendo realizadora puedo generar trabajos de mayor calidad que permitan al público y a otros realizadores, a entender y empatizar con la problematización.

Eva Jessica Tallarita

El proceso de la investigación aportó distintos conocimientos en mi crecimiento personal y profesional. Fue muy enriquecedor conocer la historia y la evolución que ha tenido la mujer en los distintos roles y panoramas cinematográficos a lo largo de la historia, claro que es distinto leerlo desde el contexto histórico en el que me encuentro posicionada y hay una magia en eso, en el poder identificarse con

situaciones como la de la desigualdad de género dentro de esta lucha por hacer cine y productos audiovisuales. Siento una ventaja en mi proceso profesional al conocer la historia, porque al igual que las demás mujeres yo también quiero aportar en nuevas narrativas que hablen sobre esta problemática dentro de la industria audiovisual, también quiero ser parte de esta historia y usar todos mis conocimientos, dedicación y amor a la industria cinematográfica para lograrlo.

Aprendizajes sociales

Eva Jessica Tallarita

Es evidente la desigualdad social de género en cualquier ámbito profesional en el mundo y en México. La mujer vive una lucha constante por destacar y ser reconocida en el campo laboral, esta ruptura social ha evolucionado y mejorado con el tiempo, sin embargo el proceso es muy lento y seguimos estancados como sociedad a lo que lleva a cuestionarme ¿cómo podemos mejorar y acelerar este proceso? y creo que es desde el conocimiento, en el dar a conocer la historia a futuras generaciones para así fomentar la igualdad de género y valorar la lucha y crecimiento de la representación de la mujer y el lugar que tienen en este caso específicamente en la industria cinematográfica.

Laura Andrea Quintero Carmona

Con esta investigación exploré la historia de las primeras cineastas que empezaron con la lucha a liberarse de la opresión que el género masculino ha impuesto. Conforme iba investigando más pude observar que a pesar del contexto y época en la que se encontraban dichas pioneras, no las detenía a contar sus propias historias y enfrentar la idea de que solo los hombres podían ejecutar ciertos puestos. Con este trabajo me di cuenta que aquellas mujeres que iniciaron en el cine fueron indispensables para que hoy en día más mujeres puedan contar sus propias historias.

Aprendizajes éticos

Eva Jessica Tallarita

El PAP tuvo una gran influencia ética en mi proceso de investigación, que será de gran impacto en mi crecimiento profesional. Creo que desde las cosas más mínimas la ética está presente y en el reporte se manifiesta en aportar conocimientos e información de credibilidad para crear sentido a los demás, junto con los resultados de esta investigación. Es mi deber ético como estudiante de la comunicación y de las artes audiovisuales, dar a conocer la información desde una postura neutral para así lograr un mayor crecimiento en esta problemática. Asumo un rol de mujer en esta lucha por hacer cine y soy consciente de lo difícil que puede ser trascender y ser reconocida, sé que existen formas no éticas para hacer este proceso más corto y llegar a la cima, tras leer distintos testimonios, a lo que me lleva a reflexionar sobre la importancia de mantenerse firme a mis valores y confiar en el proceso.

Laura Andrea Quintero Carmona

El sentirse segura en un set también se volvió un problema, pues el acoso sexual lamentablemente se volvió algo muy común que sucede en un rodaje. Y por desgracia hay mujeres que no denuncian estas acciones por miedo o porque se ha normalizado el acoso. Con esta investigación me di cuenta de que hay mujeres que intervienen con iniciativas para que esta situación deje de ocurrir, como es el caso de Iniciativa Artemisa y que poco a poco han salido a la luz trabajadores del medio que incumplen con el respeto hacia la mujer, cerrándose las puertas a estos mismos para que no vuelvan a ocurrir más casos. Como se ha dicho antes aún hay muchas cosas por hacer, pero cada iniciativa y denuncia es un paso más para que las mujeres tengan su lugar.

Aprendizajes personales

Eva Jessica Tallarita

En lo personal, a lo largo de la carrera, he recibido comentarios que han intentado detener mi crecimiento profesional, desde una postura arrogante y machista y entendí el trasfondo del problema, la falta de visibilización de la la mujer en la industria, porque la historia ahí está, hay miles de testimonios tanto en México e internacionalmente

que aportan en mi persona para poder tomar decisiones en el campo laboral. Es muy enriquecedor poder valorar las obras audiovisuales desde este punto de vista, el empatizar con más mujeres me ha hecho revalorar el camino que quiero tomar dentro de la industria y reafirmar por qué estoy en esta carrera y la importancia que puedo tener dentro de este proceso histórico y lucha por hacer cine.

Laura Andrea Quintero Carmona

Este proyecto me ha ayudado a ver diferente a las mujeres cineastas, porque antes me era irrelevante el género de quien había hecho el proyecto. Pero ahora que conozco más fondo la historia y la lucha de la mujer dentro de la industria cinematográfica, gracias a estadísticas, artículos y experiencias de otras personas, entiendo que es un orgullo ver mujeres que comparten su voz a través de historias. Y que es bastante importante que la historia de la mujer sea conocida por más personas para valorar esta lucha y sobre todo conocer sus trabajos que narran historias desde otras perspectivas no tradicionales.

5. Conclusiones

Esta investigación nos aporta un amplio conocimiento para entender mejor el contexto de la mujer dentro de la industria cinematográfica, especialmente las trabas que se les imponían antes y las que con los años se han ido desvaneciendo gracias al trabajo de otras cineastas. Dándonos una visión del panorama en el que nos encontramos hoy en día y nuevas ideas para que en un futuro las mujeres obtengan la libertad y el reconocimiento que merecen.

El cine ha evolucionado y junto con él, la inclusión de la mujer se ha visto reflejada comparando el número de proyectos y cineastas del siglo XX que eran una mínima de mujeres que exponían sus obras, al siglo XXI. Dándonos a entender más que nada, que las mujeres han sido un apoyo para que otras se motiven a crear y compartir sus trabajos.

Tuvimos la oportunidad de hacer el *behind* de un día de rodaje del largometraje *Luciana*, hecho por puras mujeres, el cual fue dirigido por Minerva Rea. El estar presente en uno de los días de rodaje, pudimos darnos cuenta de la buena comunicación que había en el equipo y sobre todo el respeto que había en set sin importar el puesto que se ejecutaba. Minerva siempre mostró atención a todas las

personas y el hecho que mantuviera siempre la calma hacía que el rodaje fuera ameno. Esta experiencia la podemos comparar con otras producciones a las que hemos asistido en las que, sin generalizar, algunos directores o productores hombres han hecho de menos los roles de su equipo, provocando que haya tensión en el set. Sin dejar atrás el acoso hacia integrantes mujeres solo por el hecho de tener puestos de cabeza.

Minerva y las demás integrantes de *Luciana*, son un gran ejemplo de que las mujeres pueden contar su propia historia y que esa es la mejor manera para romper con las narrativas tradicionales que se han enseñado por siglos en el cine.

6. Bibliografía

Castañeda Álvarez, Ulises (9 de marzo de 2020). Panorama de la mujer en el cine mexicano. *Crónica*. consultado en https://www.cronica.com.mx/notas-panorama_de_la_mujer_en_el_cine_mexicano-1147803-2020

Castañeda, Ulises (08 de marzo del 2021). Mirada a la historia de las mujeres detrás de las cámaras en el cine mexicano. *Crónica*. consultado en https://www.cronica.com.mx/notas-mirada_a_la_historia_de_las_mujeres_detras_de_las_cameras_en_el_cine_mexicano-1179736-2021

Castro Ricalde, Maricruz (25 de enero del 2002). Feminismo y teoría cinematográfica. *Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje*, Núm. 25, pp. 23–48. Consultado en http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalContent/29/1/ricalde.pdf

Cine y Mujer (26 de agosto del 2020). Ellas a través del cinematógrafo. La yucateca a través y frente a la cámara: Cándida Beltrán. *Cine y mujer*. consultado en <https://www.cineymujer.com/post/la-yucateca-a-trav%C3%A9s-y-frente-a-la-c%C3%A1mara-c%C3%A1ndida-beltr%C3%A1n>

Córdova Solís, Jennifer (27 de julio de 2018). Cine y género, una representación de la desigualdad. *Animal Político*. Consultado en <https://www.animalpolitico.com/diversidades-fluidas/cine-y-genero-una-representacion-de-la-desigualdad/>

Directorio de realizadores Mexicano FICM (s.f.). Huezo, Tatiana. *Directorio de realizadores Mexicano FICM*, consultado en <https://www.directoriorealizadoresficm.com/realizadores/huezo-tatiana/>

El Informador (31 de enero de 2021). "Luciana", un filme con liderazgo femenino. *El Informador*. consultado en <https://www.informador.mx/entretenimiento/Luciana-un-filme-con-liderazgo-femenino-20210131-0012.html>

Enciclopedia de la Literatura en México (13 de marzo de 2020). Mimí Derba. Enciclopedia de la Literatura en México ELEM (FLM). consultado en <http://www.elem.mx/autor/datos/131618>

Encuentro Punto de Vista, (2020). María Novaro. FICUNAM. consultado en <https://ficunam.unam.mx/invitado/maria-novaro/>

Escuela Nacional de Cine (sf). Beatriz Novaro. Escuela Nacional de Cine. consultado en <https://www.enacc.co/docente.php?doc=XG3C6fwm5mtm9qwAXG3C6fwm>

Festival Internacional de Cine de Morelia (10 de febrero del 2021). Tatiana Huezo tendrá una retrospectiva en el festival Visions du Réel. Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). consultado en <https://moreliafilmfest.com/tatiana-huezo-tendra-una-retrospectiva-en-el-festival-visions-du-reel/>

Festival Internacional de Cine de Morelia (s.f.). Miller Encinas, Elisa. Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). consultado en <https://www.directoriorealizadoresficm.com/realizadores/miller-encinas-elisa/>

Festival Internacional de Cine de Morelia, (13 de abril del 2021) Teen Time, el cortometraje de la BBC dirigido por adolescentes de México y Guatemala. Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). consultado en <https://moreliafilmfest.com/teen-time-el-cortometraje-de-la-bbc-dirigido-por-adolescentes-de-mexico-y-guatemala/>

Festival Internacional de Cine de Morelia (s.f.). Patricia Rikken. Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). consultado en <https://moreliafilmfest.com/jurado/patricia-rikken/>

Film Latino, (s.f). Maryse Sistach. Film Latino. consultado en <https://www.filminlatino.mx/directora/maryse-sistach>

Film Latino, (s.f). Dana Rotberg. Film Latino. consultado en

<https://www.filminlatino.mx/directora/dana-rotberg>

Gutiérrez, Vicente (26 de marzo de 2020). El daño a la industria cinematográfica es incalculable: Canacine. *El Economista*. consultado en

<https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-dano-a-la-industria-cinematografica-es-incalculable-Canacine-20200326-0151.html>

Martínez Salanova Sánchez, Enrique (s.f). Adriana y Dolores Ehlers. Cineastas, productoras y gestoras del cine. Portal de la Educomunicación. Consultado en

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/figuras_ehlers_adriana_dolores.htm

Milenio (26 de noviembre del 2020). #IniciativaArtemisa: Mexicanas contra la violencia de género en la industria del cine. *Milenio*. Consultado en

<https://www.milenio.com/cultura/iniciativa-artemisa-mexicanas-violencia-genero-cine>

Noroeste (06 noviembre 2015). Marca récord en EU. *Noroeste*. Consultado en

<https://www.noroeste.com.mx/entretenimiento/cultura/marca-record-en-eu-CBNO21703>

Linares Rivas, Jordi (15 de septiembre de 2020). Ellas hacen cine: Natalia Beristáin. *Elle*. consultado en

<https://elle.mx/celebridades/2020/09/15/directoras-cine-mexicano-natalia-beristain>

Robles, Liz (22 de febrero de 2018). 12 directoras mexicanas de cine que nos hacen sentir orgullosos. *Time Out*. consultado en

<https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/cine/12-directoras-mexicanas-de-cine>

Surt (17 de febrero de 2021). La desigualdad de género. *Surt*. consultado en

<https://www.surt.org/es/desigualdad-de-genero/>

Torre, Patricia, y De la Vega, Eduardo (s.f.). Adela Sequeyro (Mujeres del cine Mexicano). Archivo Fílmico Agrasánchez, Universidad de Guadalajara. Consultado en

https://www.mexfilmarchive.com/documents/adela_sequeyro_mujeres_del_cine_mexicano.html

Sola Gimferrer, Pere (13 de noviembre de 2017). La serie feminista que podría volver tras ser cancelada por un presunto acosador. *La Vanguardia*.

Consultado en

<https://www.lavanguardia.com/series/20171113/432863008862/good-girls-revolt-temporada-2-series-feministas.html>