

Mujeres del cine: transitar la inquietud desde la docencia, la extensión y la investigación

Spera, Ailen (CITECDE-UNRN); Moro, Luciana (UNRN); Radeland, Luisina (UNRN); Sanchez, Sofía (UNRN); Aragón, Nadia (UNRN); Deza, María (UNRN); Vidal, Liz (UNC).

Introducción

El presente trabajo revisa el trayecto que realizamos a partir de nuestras inquietudes en torno a la participación de las mujeres en la historia del cine. Un recorrido que involucra a la docencia, la extensión y la investigación universitaria y se origina en una pregunta: ¿por qué (casi) no había mujeres en las filmografías y bibliografías de nuestros trayectos educativos? Una vacancia que reverbera en nuestras propias prácticas y nos obliga a reflexionar desde los diferentes espacios que ocupamos tanto en la academia como en el campo audiovisual.

Al abordar la historia del cine, solemos encontrarnos con una escasísima participación de mujeres ¿Pero es efectivamente así? ¿Ha sido tan escasa la participación de las mujeres en el campo cinematográfico? Pareciera que esta aparente ausencia es más producto de un discurso que de una realidad, de hecho, para Martinez Tejedor (2007):

[...]la historiografía reciente está empezando a constatar que la presencia de las mujeres tras la cámara es un hecho desde los mismos orígenes del cine, a finales del siglo XIX. Sin embargo, en la literatura sobre el tema apenas se mencionan nombres femeninos, y cuando se hace es de una forma tangencial. (pág. 315)

En las últimas décadas, este borramiento se ha tornado cada vez más evidente, instándonos a revisar, recuperar y restituir la participación de las mujeres en el campo cinematográfico. Porque el borramiento y escamoteo de estas figuras ha impactado negativamente en los diálogos intertextuales entre las sucesivas generaciones a lo largo del desarrollo del cine. Como arguye Zacchi, en relación a las mujeres implicadas en la creación cinematográfica “en el pasado, cada generación actuaba de forma pionera a causa del silencio historiográfico -de la sistemática eliminación de la producción de la autora del canon filmico- lo que impide una continuidad entre las diferentes épocas de dirección femenina” (2014, pág. 12). Se trata, entonces, de restaurar una mirada histórica más justa para recomponer los diálogos con el

pasado en las construcciones discursivas del presente. Este diálogo es necesario en cualquier proceso de formación y de creación.

Sin dudas, esta escasa representación de la participación de las mujeres en la historiografía del cine se reproduce hacia el interior de los espacios de formación audiovisual. Las investigaciones recientes dedicadas al rescate de mujeres vinculadas a la historia del cine aún no impactan de forma significativa ante los discursos consolidados. La disponibilidad de recursos filmicos (vinculados al canon histórico) y teóricos evidencian una alevosa vacancia en relación a estas figuras. Consecuentemente, en esta presentación en particular nos interesa remarcar la necesaria interconexión entre las actividades de investigación, docencia y extensión, para entender la motivación, la conformación y la proyección del Proyecto de Investigación en Creación Artística que estamos desarrollando: *Mujeres en la Historia Audiovisual (Etapa I)*.

La propuesta del proyecto es recuperar y visibilizar la participación de las mujeres en el periodo de formación e institucionalización del cine (1895-1930). De este modo, aportar al restablecimiento del diálogo intertextual e intergeneracional. En este sentido, la comunicación planteada apunta principalmente a espacios de formación de comunicadores audiovisuales. Nuestras aulas, nuestra carrera y otras similares para, de a poco, convertir este impulso en red que, al expandirse y retroalimentarse, dinamice y consolide una mirada histórica más justa, rompiendo con esta amnesia impuesta en torno a las trabajadoras del cine. Por este motivo, es imprescindible que nuestro hacer integre la investigación, la extensión y la docencia.

Antecedentes: derivas individuales y exploraciones desde la docencia y la extensión

La inquietud en torno al tema de la representatividad de las mujeres en la historia del cine ha sido una constante en las derivas personales de las integrantes del proyecto, incorporándola, ya sea como tema o enfoque y de forma directa o tangencial, en nuestras formaciones, labores académicas y producciones audiovisuales. No obstante, en este apartado vamos a hacer hincapié en una serie de trabajos exploratorios-comunicacionales que se relacionan de forma directa a la conformación del PICA, y dan cuenta de la integración orgánica entre docencia, extensión e investigación.

El primer antecedente específico fue *Fichadas*, un pequeño proyecto extra-académico de Moro y Spera, docentes de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro (LDAA-UNRN). A inicios de la pandemia comenzaron a realizar fichas resumen sobre mujeres en las ciencias, las artes, la política, etc. Las fichas circularon por redes sociales y mas tarde se alojaron en el portal de noticias local La Sirena (disponibles en: <https://lasirenacomarca.com.ar/?s=fichadas>).

En marzo del 2021, el formato de *Fichadas* dio lugar al proyecto *10x10:100 mujeres del cine* dentro de la asignatura Teorías y Estéticas Cinematográficas (TyEC) de la LDAA-UNRN. Se realizaron 100 tarjetas virtuales con los rostros, nombres y roles de mujeres del cine, de diferentes épocas y latitudes. Se trataba de un trabajo exploratorio, cuya intención era abrir el mapa y enfocar nombres que habían quedado fuera de campo en la historia del cine. Este trabajo también permitió la modificación de parte del material de la cátedra, incorporando directoras pioneras y habilitando debates en torno a la invisibilización de las trabajadoras del cine en la narración tradicional. Las piezas gráficas de esta exploración fueron consideradas de gran interés por otras cátedras de enseñanza audiovisual (el *Taller de lenguaje III* y

Producción audiovisual) de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo equipo docente se sumó a divulgar las producciones.

Finalmente, en marzo de 2023, con motivo del 8M y a partir de una propuesta del Departamento de Arte y Cultura de la Sede Andina UNRN, el mosaico de las 100 mujeres de cine de TyEC se reformuló en torno a diez premisas relacionadas a los diversos roles en el cine (lo que implicó una nueva selección y ampliación del repositorio de fichas) para dar lugar a la muestra *100 mujeres del cine*. La misma, compuesta por 10 posters, ya ha recorrido las sedes de El Bolsón, Bariloche, Fiske Menuco, Allen, Choele Choel y Beltrán.

Es así como la inquietud, manifestada en diversas dimensiones y quehaceres, nos fue convocando con la idea de ampliar, profundizar y comunicar. Con esa intención en octubre de 2023 presentamos el PICA: *Mujeres en la Historia Audiovisual (Etapa I). Rastreo, rescate y comunicación creativa de los trayectos y aportes de las mujeres en el cine durante el periodo de formación e institucionalización (1895-1930)* .

El proyecto de investigación: objetivos, metodología y estado de avance.

El proyecto *Mujeres en la Historia Audiovisual (Etapa I)* parte del supuesto de que las configuraciones historiográficas posibilitan o impiden los diálogos intergeneracionales e intertextuales. De este modo, su objetivo es rastrear, rescatar y comunicar de forma creativa trayectos y aportes de las mujeres en la historia del cine durante los períodos de formación e institucionalización. La intención comunicacional del proyecto integra necesariamente la extensión y la docencia, con centralidad en estrategias que nos permitan llegar a un público vinculado a los espacios de formación audiovisual.

Con estos objetivos, el proyecto se desarrolla a partir de una estrategia metodológica que combina la metodología de la investigación y el método proyectual, propio del campo disciplinar del diseño. Se trata ante todo de una investigación cualitativa de tipo exploratorio-descriptivo. La recopilación de datos se realizará mediante revisión bibliográfica específica, búsqueda de material de archivo (audiovisual, fotográfico, periodístico, etc.) y entrevistas a profesionales del campo de la historia y el análisis audiovisual. Este proceso inicial se irá convirtiendo en una usina de contenidos en diálogo con el proceso de diseño comunicacional. En este sentido, a partir del problema planteado abordaremos la exploración y búsqueda de individualidades creativas, como así también la caracterización de las formas de participación de la mujer en el cine, más allá de la mirada autorista.

En cuanto al problema comunicacional, el proyecto propone diseñar piezas que aporten a la difusión creativa de los resultados principalmente en el ámbito intradisciplinario. Pero también, como segunda y tercera instancia, se proyectan instancias de difusión destinadas a público intraacadémico y extraacadémico. Es así como la docencia y la extensión se tornan pilares estratégicos del diseño comunicacional del proyecto.

Con respecto al estado de avance, el proyecto de investigación se encuentra en su primera etapa. Actualmente se encuentran en proceso de elaboración las biografías de siete pioneras, el repositorio fotográfico y filmográfico, y un telar-gráfico histórico que da cuenta de los trayectos de las pioneras. También se está avanzando en el relevamiento y contacto con informantes-investigadores clave. En paralelo, se está reparando y reformando la muestra *100 mujeres de cine*, para coordinar una segunda etapa de circulación.

Reflexiones finales: un proyecto en articulación

Si bien el proyecto de investigación recién se inicia, su carácter comunicacional y sus antecedentes nos permiten proyectar un desarrollo articulado con docencia y extensión. De modo que podemos pensar los aportes de cada función y entender su integración de forma sinérgica.

Desde la Investigación el proyecto nos permite realizar una relectura crítica de la historia del cine desde una perspectiva feminista y colectiva, reflexionando sobre las formas de exclusión que ejercen los relatos dominantes. Poder nombrar, identificar y situar históricamente a las mujeres trabajadoras del cine permite ampliar el campo de conocimiento sobre el relato de la historia del cine. Además, al reinsertar sus trayectos y obras al relato histórico, se las reconoce como portadoras de memoria cultural y social, pudiendo así negociar sentidos con sus producciones.

En el campo de la Extensión, la labor se concentra en visibilizar y fomentar el diálogo, con perspectiva de género, sobre el rol de las mujeres en las industrias culturales y en la construcción del relato de la historia del cine. Al restaurar el diálogo intertextual e intergeneracional a partir de la difusión de biografías y obras de pioneras también se ofrece la posibilidad de desnaturalizar los discursos dominantes. Los espacios creados a los fines extensionistas, además, permiten abrir el debate a diferentes interlocutores, un proceso en el cual también se recuperan memorias.

Finalmente, desde la Docencia es sustancial comprender que las exclusiones subyacente a los discursos históricos dominantes forman parte de prácticas y construcciones socio-culturales, de las cuales las instituciones educativas no escapan. No obstante, también reconocemos a la educación, en tanto acto político, como una práctica productora y transformadora de sujetos. De este modo, el proyecto nos invita a problematizar nuestra labor: fomentar la revisión de referencias, el diseño de programas, la propuesta de intertextualidad, incentivar el intercambio entre asignaturas, etc.

En síntesis, retrospectiva y prospectivamente, el proyecto se afirma sobre una interacción necesaria de las tres funciones de la universidad. Es así como la inquietud inicial se desarrolla, toma forma concreta y se consolida a partir de esta sinergia que habilita una dinámica de retroalimentación a partir de la comunicación. De este modo, nuestra forma de aportar a la restauración del diálogo con los trayectos de creadoras elididas del relato histórico tradicional y a la reflexión en torno a la participación de las mujeres trabajadoras del cine, requiere transitar la investigación, la docencia y la extensión articuladamente.

Referencias

Martinez Tejedor, M. C. (2008). Mujeres al otro lado de la cámara (¿Dónde están las directoras de cine?). En *Espacio, Tiempo y Forma*. Serie VII, Historia del Arte, t. 20-21, págs 315-340- Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3182099>

Zecchi, B. (2014). *Desenfocadas: cineastas españolas y discursos de género*. Ed. Ikaria.