

A LOS LIBROS Y A LAS MUJERES CANTO

DIRIGIDA POR MARÍA ELORZA

Sinopsis

Una mujer casi fue llamada Avioneta. Otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche. Otra se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería. Las cigarrereras escuchan lecturas mientras trabajan. Las planchadoras recuerdan poemas. A todas ellas, les canto.

Contra fuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo, un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin revolución, sin armas.

La prensa ha dicho

"María Elorza nos embarca en un maravilloso y ensoñador viaje, acompañada de unas mujeres maravillosas, por capítulos de colores y mucho, mucho cine"

Fotogramas

"El cine es para Elorza la manera de recolectar vida, de cristalizar identidades"

Caimán. Cuadernos de cine

"Un experimento chispeante entre el collage fílmico, la reivindicación feminista y el dietario familiar"

Cinemanía

Entrevista con María Elorza

¿Pueden los libros matar? ¿Hay libros que merecen la hoguera? ¿Por qué son las bibliotecas jardines? ¿Quiénes son las guardianas de las bibliotecas? ¿Qué significa cantar a las mujeres y a los libros?

Virgilio, el poeta latino por excelencia, empezaba la Eneida declarando que iba a cantar "a las armas y al hombre". Con el título de esta película queríamos hacer un guiño a ese verso. Porque aunque nuestras intenciones sean casi opuestas, también nos proponemos dialogar con la tradición pasada.

Esta película es el retrato de cuatro personajes y de sus libros. Son mujeres que se han pasado la vida leyendo y estudiando, es decir, cuidando de un patrimonio muy valioso. Ellas son Tonina, superviviente al derrumbamiento de su propia biblioteca y coleccionista de figuras de Dante; Wal, que de pequeña solo tuvo un recetario y una biblia, pero ahora es especialista en Goethe, del cual habla como si de un viejo amigo se tratara; Loreto, que se disfraza de los autores y de los personajes sobre los que lee, y se dedica a recitar sus pasajes preferidos; y por último Viki, que durante una temporada llevaba la biblioteca del Partido del Trabajo en el maletero de su coche y se dedicaba a viajar por la provincia presutando libros a los obreros. Cada una de ellas ejemplifica diferentes concepciones de la literatura, pero las une el hecho de que la lectura siempre ha estado muy presente y entremezclada en sus vidas.

Con esta película vamos a preguntarnos cómo pueden la literatura, el cine o las imágenes ayudarnos a vivir, cómo pueden hacernos más libres; vamos a interrogarnos también sobre la importancia de la imaginación en la vida cotidiana y sobre cómo puede transmitirse la alta cultura de una forma que no sea elitista. Por último, vamos a formular una reivindicación; una reivindicación de las letras que es, a su vez, un homenaje a estas mujeres que se ocupan de preservarlas en un acto de resistencia.

Intervienen

TONINA DEIAS
LORETO CASADO
WALTRAUD KIRSTE
VIKI CLARAMUNT
ANNE ELORZA

Equipo Técnico

Dirección y guion	MARÍA ELORZA
Fotografía y montaje	MARÍA ELORZA
Sonido directo	MARÍA ELORZA, ANNE ELORZA
Producción	MARIAN FERNÁNDEZ PASCAL, KOLDO ALMANDOZ

Año: 2022 / Duración: 72' / País: España / Idioma: español, italiano

EUROPEAN
CINEMAS
Creative Europe MEDIA

golem Martín de los Heros, 14
Tel. 915 59 38 36

www.golem.es
www.facebook.com/golem.madrid
 @GolemMadrid

Entrevista con María Elorza y Marian Fernández, por A. Rivera (Cineuropa)

¿Cómo ha sido ese salto al largo de María? ¿La habéis animado desde la producción?

Marian Fernández: Creo que ha sido de manera natural, por eso no hemos sentido mucho vértigo ni desde la producción ni desde la dirección. Ha sido como reproducir lo que ya habíamos hecho previamente.

María Elorza: Cuando tuve la idea primigenia, empezamos a hablar del proyecto, sin saber que fuera a ser un largometraje, pero fue tomando forma: por eso ha sido la prolongación natural de las colaboraciones mutuas anteriores en los cortos. Al final, aunque el film tiene otra envergadura, la metodología de hacerlo y el equipo han sido muy parecidos. Tal vez más dilatado en el tiempo, pero similar a nuestros trabajos anteriores.

¿De dónde surge esa necesidad de contar historias sobre libros y mujeres?

M.E.: De una anécdota que aparece en la película: mi madre tiene un accidente doméstico con el estante de los libros, pues se la cae encima. Medio en broma, medio en serio grabé con ella los efectos del accidente y luego le pregunté por su relación con los libros, sobre el papel de la literatura en su vida cotidiana, y fui indagando más en el tema. Decido entonces abrirme a otros personajes, yendo a las casas de sus amigas, a ver qué libros tienen, cómo los tratan y conviven con ellos.

Ahí empezamos a ver que había material para hacer algo más serio y dándole más forma, levantando el proyecto como ha quedado.

Es difícil definirlo: collage, experimento, homenaje... ¿Reside su encanto en esa naturaleza híbrida?

M.E.: Es difícil definir qué es la película. A veces utilizo la palabra "Canto" del título, que me gusta mucho, que no habla de su género, pero sí de su intención: pretende ser un canto, tanto en el sentido de homenaje como por la presencia que tiene la palabra oral, la música y la coreografía.

También rezuma alegría y humor, poco habitual en el género documental.

M.E.: Me gusta pasármelo bien haciendo películas y quiero que los espectadores también lo hagan, y el humor ayuda mucho en eso. Y si me planteo abordar un tema como la literatura y me pongo seria... ¡a ver qué sale de ahí! Quería que fuera una película divulgativa, para un público general, que disfrutara y viviera otras emociones, enriqueciéndose también.

¿Hubo en ese aspecto indicaciones desde producción?

M.F.: La producción la firmamos Koldo Almandoz y yo, y ellos tenían ya experiencia previa con procesos creativos, pues codirigieron el cortometraje QUEBRANTOS en 2020. Entonces ha sido Koldo quien ha tenido una intervención

importante, pero desde nuestra productora queríamos que María sintiera que tenía todo el apoyo para poderse abrir: si necesitaba más tiempo de montaje, volver a plantear rodaje o viajar, contaba con nosotros. El proceso de producción se ha dilatado, con momentos largos de rodaje y espacios para revisar el material, pero eso ha ido enriqueciendo la película.

En ella aparecen fotogramas de FAHRENHEIT 451, de Truffaut. ¿Hay que defender los libros? ¿Necesitan protección o se valen por sí solos?

M.E.: Sí que necesitan defensa, aunque algunos deberían ser destruidos. Pero todo amante de las letras ve con preocupación el declive de los libros y también de los planes de estudio. En ese sentido sí que hay que defenderlos, pero con apertura de mente y sentido crítico.

Pero en nuestro tiempo se lee menos y brevemente... En el film se destila una vivencia con el libro que las nuevas generaciones quizás están perdiendo.

M.E.: La literatura es cada vez menos vivencial. Lo que me interesa de los personajes que retrato es que en otra época mucha gente vivía una gran parte de sus vidas a través de los libros. Así, durante la dictadura española fue una manera de respirar libertad (como lo fue el cine que veían fuera). Por eso hay que intentar fomentarlo.