

MUYERES

Presentación proyecto a CINESPAÑA LAB

1) FICHA TÉCNICA:

Título: MUYERES

Duración aproximada: 70 minutos

Género: Drama – Documental de creación

Idioma: Castellano/Asturiano

Teaser: <https://vimeo.com/402919307>

Contraseña: Muyeres2020

Equipo técnico provisional:

Directora - Marta Lallana

Guionistas - Marta Lallana y Raül Fernández Refree

Compositor - Raül Fernández Refree

Producción – Corte y Confección de Películas / Laura Closas

Equipo artístico provisional:

Raül – Raül Fernández Refree

Gelita – Gelita del Cabañón

Constantina – Constantina de Ambás

Irene – Irene de Trasmonte

María – María de Sigueiro

Celia – Angelita de Degaña

2) SINOPSIS CORTA:

En las montañas asturianas de Cangas de Narcea habitan las últimas guardianas de una tradición centenaria, la transmisión oral de cantares, romances y leyendas. A estas mujeres se las enseñaron sus antepasados, pero ahora nadie continúa su legado y sus voces están silenciadas. Un visitante llega al valle con un aparato antiguo de grabación que custodia las voces de las mujeres registradas hace años. Obsesionado con esos profundos cantes, decide emprender su búsqueda para poder encontrarlas.

3) TRATAMIENTO:

PRIMER ACTO

Durante el primer acto se presenta la vida de las cinco mujeres, las últimas guardianas de la tradición oral asturiana. **Gelita** es la única de ellas que tiene relación con el exterior; los paseos por el monte, la relación con sus vacas y el continuar cantando le hacen conservar una vitalidad genuina y entrañable.

Constantina, fue la mujer más famosa del valle por su forma de cantar, ahora es la más anciana de todas ellas y se muestra confinada en un mundo de recuerdos, no ve, apenas oye y su única compañía es su cuidadora extranjera a la que no acaba de aceptar porque le recuerda la falta de sus hijos.

Irene, era conocida por su destreza al tocar y fabricar los panderos cuadrados clásicos de esta región, hace décadas venían de todos los lugares a comprarlos, ahora, ella continúa pero nadie los compra y se amontonan en un cuarto.

Celia es la más joven, los años le han convertido en una mujer religiosa y cuida de su hermana enferma de Alzheimer. Después de cortarse su larga melena como ofrenda para que mejorara, su hermana comienza a conectar con recuerdos pasados y cantares mientras sueña.

María, la última de todas ellas, es la que más enferma está, tan solo se intuye su presencia. Fue muy conocida por saber un cantar con más de 500 años de antigüedad, ahora, encerrada en casa sin salir de la cama poco a poco se muere y con ella todo su legado mientras su hijo parece no preocuparse por ello.

Un día, un coche aparece en la aldea de Gelita. **Raül** y ella se conocen. Ha llegado al valle dónde nació su familia para vaciar las pertenencias de la antigua casa de su abuelo. Entre ellas ha encontrado un aparato de grabación con cintas magnéticas, con el que su abuelo registró durante años los cantares y leyendas de las mujeres de la zona.

Ese aparato custodia entre muchos otros, los cantes y las voces jóvenes de las cinco mujeres. Las cintas le permiten conocer a su abuelo -su voz y su deseo por registrar los tesoros de la tradición asturiana- y le descubren con fascinación las raíces desconocidas de su familia. Esta revelación junto con las voces y cantes profundos de estas mujeres le cautivan, quiere saber si siguen vivas, quiere conocerlas.

SEGUNDO ACTO

La vida de las mujeres avanza a la vez que la búsqueda de Raül por encontrarlas. La desconexión que viven con lo que las rodea y la fragilidad de sus mundos se hace cada vez más presente.

La relación de Gelita y Raül se hace más estrecha, juntos escuchan las grabaciones de la cinta, transportando a Gelita a ese mundo que añora. El deseo de Raül de poder conocer a alguna de estas mujeres crece y, con la ayuda de los recuerdos de Gelita y las notas de su abuelo, comienza su búsqueda.

Mientras tanto, se ve cómo es la vida de los resquicios de las que quedan. La cuidadora de Constantina insiste en que le enseñe una de sus canciones, pero ella se niega a cantarle porque no es de su familia. Irene, tras una caída tiene que dejar de fabricar y tocar el pandero y su hijo le compra una televisión para que se entretenga tantas horas sola en casa.

Tras varios intentos, la imposibilidad de Raül por poder encontrarlas le lleva a pensar que está buscando algo que quizás ya no existe.

Poco a poco, el aparato de grabación va adquiriendo una presencia fantasmagórica y desencadena, sin Raúl saberlo, extraños acontecimientos en las aldeas del valle: A la luz de un farol, unas figuras misteriosas se reúnen cada noche para preparar la celebración de la mascarada de invierno, visten trajes mitológicos y son irreconocibles. La hermana de Celia le sorprende con episodios de lucidez; mientras duerme conecta con recuerdos pasados, con cantares y ritmos que tenía olvidados. Irene comienza a retomar movilidad en los dedos tras la caída y Constantina canta por primera vez mientras su cuidadora la observa en silencio. Una tormenta famosa en todo el país es el tema recurrente en las noticias, avanza rápido desde el mediterráneo hacia el norte.

Raúl llega a la aldea donde se preparan las mascaradas, absorbo por todo ese mundo onírico y misterioso, conoce a un paisano que le confirma que Constantina sigue viva. La esperanza por poder conocerla le lleva a hacer un largo camino hasta su aldea, la más alta del valle, pero la tormenta estalla y le es imposible llegar hasta ella. Las voces dormidas de la pasada generación siguen resonando en el aparato, se tornan densas y absorbentes. Fuera, la tormenta es cada vez más fuerte.

TERCER ACTO

La tormenta les ha atrapado y las aldeas se quedan incomunicadas durante días. Sin luz, sin agua y sin poder salir a la calle por la nieve, sus vidas se van apagando.

Raúl ahora se encuentra encerrado como ellas. No puede ir a la aldea de Gelita porque está incomunicada y ella vuelve a quedarse sola, preocupada por si sus vacas sobrevivirán los días sin comer. La preparación de las mascaradas también se ha detenido.

Desde fuera nadie parece hacer nada para que recuperen la normalidad, son aldeas totalmente olvidadas. Las mujeres miran hacia la ventana con aceptación y sin sorpresa, sabiendo desde hace tiempo que son protagonistas de este olvido colectivo. Todas menos una, los espacios vacíos en la casa de Constantina sugieren su muerte, ella ya no está mirando hacia la ventana.

La nieve poco a poco se va derritiendo en las aldeas más bajas. El farol del refugio vuelve a lucir y la noche de las mascaradas comienza. Raúl forma parte del ritual, y transformado en un ser mitológico se funde en la tradición de sus antepasados. El resto de figuras le acompañan celebrando el ritual de paso al nuevo ciclo.

La nieve se ha derretido por completo en las aldeas más altas. La aldea de Gelita vuelve a estar comunicada y Raúl llega para despedirse. Después de recoger todas sus cosas emprende el viaje de vuelta, pero antes, decide acabar el camino que lleva a la casa de Constantina.

Encuentra a la cuidadora y ella le confirma que murió hace tres noches. Ante él desaparece la última oportunidad de encontrarla y marcha con la seguridad de que llega tarde. La cuidadora se queda tendiendo la ropa de Constantina mientras canta la única canción que escuchó de ella, concediéndole un nuevo significado y manteniendo viva la tradición.

4) NOTA DE INTENCIÓN DIRECTORA:

En el valle asturiano de Cangas de Narcea, la mayoría de pequeñas aldeas están pobladas por mujeres ancianas, viudas y solas, últimas guardianas de una tradición muy antigua: la transmisión oral de cantares, romances y leyendas de madres a hijas desde hace cientos de años.

Todas ellas, sin necesidad de conocerse, conectan con los mismos recuerdos cuando cantan. Las canciones que saben de memoria les transportan al recuerdo de abrir la ventana y escuchar a las paisanas cantar, ahora solo el silencio y el recuerdo de una vida de antepasados más conectada con la naturaleza, más generosa, más colectiva y en definitiva, más humana.

Aún me acuerdo cuando Raúl Fernández (Refree) me enseñó por primera vez a estas mujeres cantando, sus voces y ritmos enigmáticos se instalaron en mi cabeza y desde entonces comencé una relación platónica con su mundo sin conocerlo.

La primera vez que viajé a Asturias para conocer a las pocas mujeres que quedan con vida de todo este linaje, me di cuenta que estaba frente a los últimos resquicios que nos conectan con esta otra vida. Recuerdo bien, el momento en el que una de ellas moría recluida en casa, con saberes de más de 500 años de historia - el romance más antiguo de la península-, mientras su propio hijo admitió no darle importancia.

Este fue el momento que me llevó a pensar que llego tarde, igual que llegamos tarde como sociedad para valorar lo que perdemos. Hace cientos de años, las bisabuelas de sus bisabuelas se contaban y cantaban estas historias, construyendo así una identidad colectiva y creando un discurso histórico y social del que venimos. ¿Qué pasa si estas historias desaparecen, qué pasará cuando estas historias que nos conectan con otro mundo se hayan ido? Con ellas, no solo mueren estos cantares sino también toda su cosmología, perdemos parte de nuestro pasado y por lo tanto de nuestra identidad.

Esta película, es un canto a la belleza de la urgencia, una última persecución de algo que se nos escapa entre las manos y está al borde de la extinción. Porque al fin y al cabo, lo que me empujó a querer emprender este proyecto es el deseo de poner en valor y en honor a todas estas mujeres que se llevan consigo tesoros de nuestro pasado, de filmar su identidad antes de que quede en el olvido, porque si son pocas cosas las que nos pueden salvar de la pérdida de memoria colectiva, una de ellas es sin duda el simple acto de hacer cine.

ENFOQUE Y DIMENSIÓN DEL PROYECTO

Muyeres es un documental de creación que habita entre la realidad y la ficción. Parte de la vida y del universo de los personajes reales (las mujeres y Raúl) y a partir de ahí construye una dramaturgia con vocación artística y autoral, tanto en su discurso como en su propuesta escénica.

ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN, EL MITO.

Esta mezcla de la realidad y ficción se encuentra en la esencia del propio territorio asturiano. Asturias en sí misma es una tierra de leyenda, donde desde tiempos inmemorables las creencias mágicas y mitológicas han convivido con la realidad rural. El mito como lo ficcional, como lo necesario para entendernos, como narraciones que buscan dar respuesta a lo inexplicable de la realidad. Estos mitos y leyendas se han conservado por medio de cantos y romances transmitidos durante generaciones, construyendo la tradición oral asturiana como una de las más ricas de la península.

Esta atmósfera onírica, más cercana a las ensoñaciones y las fugas de la realidad está presente en la esencia del film y va inundando la narración a medida que avanza la trama, creando un universo cercano al realismo mágico rural. Cuando el personaje de Raúl desempolva el viejo aparato de

grabación que custodia esos cantares y romances antiguos, despierta extraños acontecimientos en la vida del valle: la memoria de los antepasados cobra vida de nuevo.

TEMAS Y PUNTO DE VISTA

Muyeres es una película que habla sobre el valor y la pérdida de la memoria colectiva, sobre nuestras raíces, nuestra cultura y en definitiva, sobre nuestra identidad.

El sentimiento de arraigo y pertinencia son profundamente humanos, de dónde pertenecemos, cómo se construye nuestra identidad, cómo podemos preservarla, cómo han influido nuestros orígenes en cómo somos ahora. Estas cuestiones sobrevuelan mis principales inquietudes personales y artísticas. Raúl, se topa de frente con estas preguntas cuando descubre mediante las cintas cómo era su abuelo, sus deseos y su pasión por salvaguardar los cantares de las mujeres de la zona. Es por eso que la figura de Raúl, el foráneo que entra de lleno en este universo, actúa como reflejo de mi proceso, del suyo propio y de cualquiera que se acerque a esta película.

Esta búsqueda de las raíces es el punto de partida de la película, pero no donde nos queremos quedar, queremos ir más allá para reflexionar sobre el olvido y la memoria, sobre la tradición y su reinterpretación, sobre la fragilidad y la pérdida.

La película se construye a partir de una idea muy pequeña, el deseo de poder capturar y embalsamar en el tiempo una huella que está a punto de desaparecer, los últimos momentos de vida de estas mujeres, de sus voces, de sus canciones, de su historia. A partir de aquí, el visitante (Raúl, yo, el espectador) experimenta la imposibilidad actual de poder retener algo que quizás no hemos cuidado lo suficiente. La búsqueda romantizada y frustrante de algo que ya apenas existe.

DIMENSIÓN MUSICAL Y ETNOGRÁFICA. EL VALOR CULTURAL

No se puede entender la tradición oral asturiana solo como un conjunto de romances, cantares o leyendas transmitidos oralmente generación tras generación, porque engloba también un modo de relacionarse con la comunidad, la sociedad y la naturaleza. Esta cosmología rural que definía las culturas e identidades subnacionales fue gravemente restringida durante el franquismo. Esto junto con el inicio de la modernización, ha llevado a que estas últimas mujeres no puedan continuar con la tradición que les pasaron sus antepasados: a sus hijos nunca les ha interesado porque la sociedad no les educó para valorarlo.

Varios son los etnólogos y antropólogos que se han interesado en darles voz, en guardar y archivar estas tradiciones antes de que se pierdan, desde Alan Lomax hasta Xosé Ambás o Jesús Suárez López, pero una vez archivadas no consiguen llegar a lo popular, que es para lo que servían estos cantes, para explicarse, para contar historias. Muyeres parte de esta tradición pasada pero la utiliza y revitaliza dentro de una obra cinematográfica, contando una historia contemporánea como antes solían.

“La tradición no es la adoración a las cenizas sino la permanencia del fuego” decía Gustav Mahler. La única manera de que no muera una tradición es actualizándola. Muyeres cuenta con un valor añadido, el trabajo y la búsqueda realizada en la creación de la película confluirá en un nuevo proyecto musical de Raúl, originando junto a las mujeres una obra independiente a partir de este punto de unión. Esta reinterpretación musical que une dos épocas estará en la propia banda sonora de la película ligada a los momentos oníricos donde la tradición oral asturiana resucita envuelta de la experimentación sonora de Raúl Refree.

5) BIOFILMOGRAFÍA DIRECTORA:

En 2017 se gradúa en Comunicación Audiovisual - Dirección Cinematográfica en la Universitat Pompeu Fabra (2017).

Desde 2016 hasta 2019, escribe, produce y dirige su ópera prima “Ojos Negros”. Producida por Nanouk Films y distribuida por Filmin. Ganadora de la Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga 2019. Estrenada en Competición Oficial en el Festival BAFICI (Festival cine de autor de Buenos Aires) en la selección Talents del Festival Cine d’Autor de Barcelona (D’A) y en el Festival de Cine de San Sebastián SSIFF (Sección Made In Spain) entre otros. A mediados de 2019 se estrenó en salas nacionales y se ha podido ver en plataformas VOD como Filmin, Movistar + y Ono, también obtuvo dos nominaciones en los Premios Feroz y Premios Gaudí (Mejor película de habla no catalana).

En 2017 coguioniza y asiste a la dirección del cortometraje “Restos de Cosas”, producido por Nanouk Films y el Festival Temporada Alta, dirigido por Salvador Sunyer (Laus de Oro por The Pleasure Island) y Xavier Bobés (ganador del Butaca Award for Best Show por Cosas Que Se Olvidan Fácilmente). El proyecto forma parte de la iniciativa The One Project que busca crear un diálogo entre las artes visuales y dramáticas. Ha sido estrenado en la sección Un Impulso Colectivo en el D’A Film Festival 2020.

En 2016 es subcampeona del concurso de TV Europeo Master of Photography, seleccionada entre 5.000 aspirantes fotógrafos de toda Europa, supervisado por prestigiosos fotógrafos como Alex Webb, Bruce Gilden o David LaChapelle.

En 2016 empieza su cinematográfica siendo directora de fotografía del cortometraje El Arquero (Mecal, Somcinema).

6) TRAYECTORIA PRODUCTORA ESPAÑOLA:

Corte y Confección de Películas S.L es una productora con base en Barcelona, especializada en cine de autor que produce tanto largometrajes, series de televisión como documentales. Nuestro objetivo es producir películas de género y autor de calidad que puedan tener relevancia económica mundial. Trabajamos en estrecha colaboración con guionistas y directores para establecer relaciones duraderas y así desarrollar proyectos más ambiciosos e internacionales. Además, estamos acostumbrados a trabajar en coproducción con otras productoras.

Recientemente, hemos producido dos series de TV:

- “La Línea Invisible” (2020) de Mariano Barroso, en coproducción con Sentido Films para Movistar +.

- “Vida perfecta” (2019) de Leticia Dolera para Movistar +, ganadora del Festival de Cannes Series como mejor serie y premio especial del jurado a mejor interpretación para las tres protagonistas. Actualmente estamos en la preproducción de la segunda temporada que se empezará a rodar en Septiembre.

Nuestros principales largometrajes son:

- “La Propera Pell “ (2016) de Isaki Lacuesta e Isa Campo, ganadora de 1 premio Goya, 6 premios en el Festival de Málaga y 4 premios Gaudí.

- “Requisitos para ser una persona normal” (2015) de Leticia Dolera, que ganó 5 premios en el Festival de Málaga, 1 premio Feroz y nominada a 3 premios Goya.

- “Otel·lo” (2013) de Hammudi Al-Rahamound Font. Ganador en el Festival de Cine ECU (París) – Mejor Película Europea independiente y mejor actriz; Festival Atlántida – Premio del público; DA Festival (Festival d’Autor), Premio del público.

- “Món petit” 83’ (2012), de Marcel Barrena, que ha ganado 6 premios en varios festivales internacionales: IDFA (Amsterdam) - Doc U Award; BIFF (Boulder) – Mejor documental; MakeDox (Macedonia) – On- ion Seed Award; ZagrebDox (Zagreb) – premio Teen Dox; Pravo Ljudski FF (Sarajevo) – Youth Award; y ha estado presente en más de 20 festivales de cine: Shangai, Oslo, Roma, Bradford, Tel Aviv, Gdansk, Toulouse, Pàdua, Berlín etc.

-“Ich bin Enric Marco” 86’ (2009), dirigido por Santiago Fillol y Lucas Vernal. Ha sido proyectado en muchos festivales incluido el Festival Internacional de Las Palmas, El Festival de cine de Locarno, el Festival de Cine de San Sebastián y el festival de Rotterdam.

7) PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAN PROVISIONAL DE FINANCIACIÓN:

El presupuesto estimado del proyecto es de 500.000€ con el siguiente plan de financiación:

ICAA Ayudas selectivas - Presentado	70%	350.000 €
Ayuda comunidad Asturiana	5%	25.000 €
Agente de Ventas	5%	25.000 €
Productora Corte y Confección *	20%	100.000 €
TOTAL	100%	500.000 €

*Aportación de la productora, desglosado a continuación:

Recursos propios productora (confirmado)	30.000 €
Capitalizaciones (confirmado)	10.000 €
TVE	20.000 €
TV3 (Presentado)	30.000 €
TV Asturiana	10.000 €

8) INFORMACIÓN SOBRE APOYOS RECIBIDOS Y PARTICIPACIÓN EN OTROS LABS Y ENCUENTROS DE COPRODUCCIÓN:

Muyeres es un proyecto que ha participado en el Málaga Work In Progress de este año que se celebró los días 17 a 20 de Marzo en el marco del Festival de Málaga. Muyeres ganó los premios REC y FIDBA en esta edición.

También hemos participado en el Márgenes Work, en noviembre 2019, donde fue seleccionado de entre proyectos de España, Portugal y América Latina, seleccionado por su calidad artística como viabilidad. La directora realizó una estancia de 7 días en Madrid con sesiones de desarrollo y de producción tras un pitching y one-to-one con tutores, productores, programadores o distribuidores a nivel europeo.

Y por último acabamos de realizar la primera sesión individual online del Script/Doc Check + Development Advice organizado por la oficina de Europa Creativa Desk – Media Cataluña en colaboración con Sources2. Con Arash T.Riahi pudimos conversar y comentar ideas, recibir feedback, así como consejos para avanzar con la mejora del guion.

9) LINKS TRABAJOS ANTERIORES DE LA DIRECTORA:

Enlace materiales “Ojos Negros”:

Tráiler - <https://vimeo.com/nanouk/ojosnegrotrailereng>

Película - <https://vimeo.com/277439750>

Contraseña: ojosnegros_nanoukfilms_2019

Enlace cortometraje “Restos de Cosas”:

<https://vimeo.com/300401097>

Contraseña: rdc_nanouk

Enlace a su trabajo fotográfico:

<https://martalallana.com/Photography-Page>

MUYERES
MOODBOARD

Before his eyes lied the frontier between the human and the divine.

It was an unnatural voice, lifelessly flat, infusing anguish as if uttered from another world.

Ismail Kadaré, *Dosja H.*

It was indeed a peculiar sunset: a hardened black sky seemed to have suckled the trace of the stars or any other source of light.

Ismail Kadaré, *Dosja H.*

But after some years, how much would be forgotten?
What would happen after a whole generation?
After several generations? Or after a century, or a millenium?
The oblivion mechanism was suddenly becoming terrifyingly vast, and he felt his temples beating violently.

Ismail Kadaré, *Dosja H.*

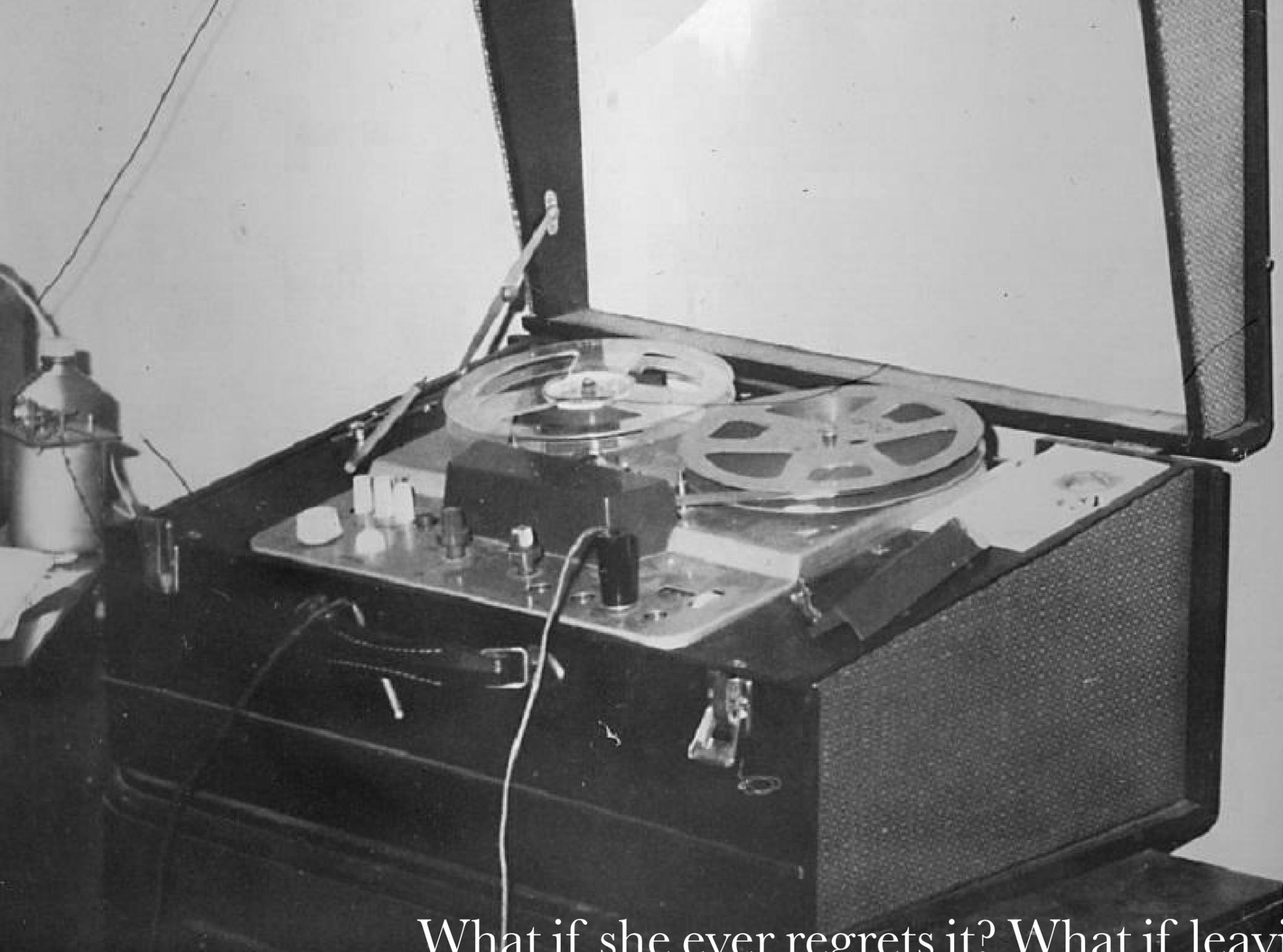

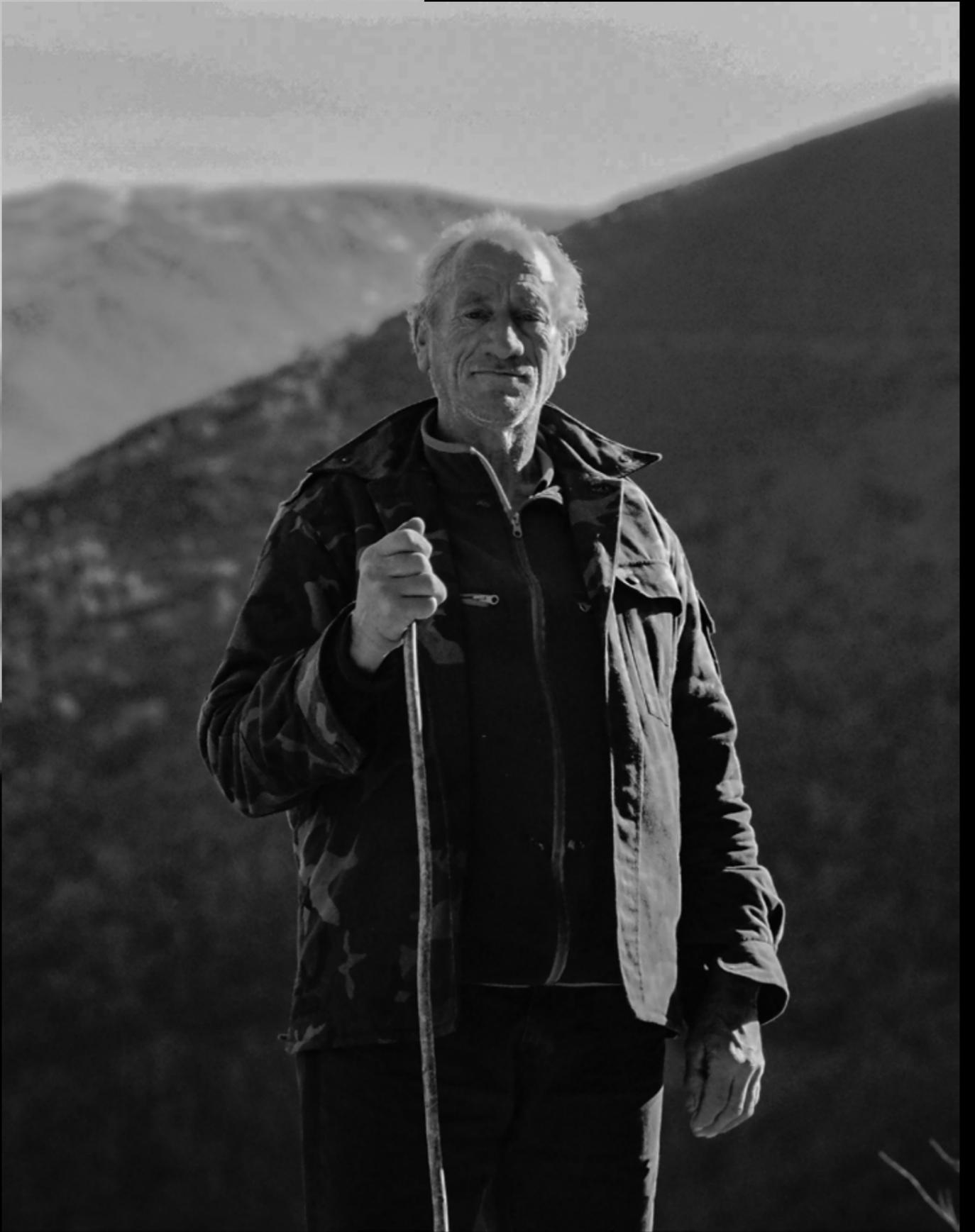

What if she ever regrets it? What if leaving her voice trapped in that box brought her bad luck?

Ismail Kadaré, *Dosja H.*

CRISTINA GARCÍA RODERO. AL-
ANLOMAX CHARLES FRÉGER. JA-
CINTO ESTEVA, LEJOS DE LOS ÁR-
BOLES. DOSJA H, ISMAIL KADARÉ
ZERKALO, TARKOVSKY. MERCEDES
ÁLVAREZ, EL CIELO GIRA. OLI-
VER LAXE, O QUE ARDE. LAZZARO
FELICE, ALICE ROHRWACHER. AR-
MONÍAS DE WERCKMEISTER, BÉLA
TARR, O RIO DOURO, PAULO RO-
CHA. PIERRE-YVES VANDEWEERD.

MUYERES TEASER*

[HTTPS://VIMEO.COM/402919307](https://vimeo.com/402919307)

CONTRASEÑA: Mujeres2020

*ESTE VIDEO NO ES UN TEASER PER SE, ES UN CONJUNTO DEL MATERIAL FILMADO EN 16MM DURANTE EL PRIMER VIAJE DE PREPRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA ZONA.