

MUYERES

Corteyconfección
de películas

ÍNDEX

- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
- MEMORIA DE DIRECCIÓN
 - 1. NOTA DE INTENCIÓN
 - 2. DIMENSIÓN Y ENFOQUE
 - 2.1 Entre la realidad y la ficción, el mito
 - 2.2 Temas y punto de vista
 - 2.3 Dimensión musical y etnográfica
 - 2.4 Originalidad y relevancia cultural
 - 3. PROPUESTA FORMAL
 - 3.1 Dirección
 - 3.2 Tratamiento sonoro y musical
 - 3.3 Tratamiento visual
 - 3.4 Referentes
 - 4. TRATAMIENTO ARGUMENTAL
 - 5. BIOFILMOGRAFÍA
- MEMORIA DE PRODUCCIÓN
 - 6.1 Productora: Corte y Confección
 - 6.2. Presupuesto
 - 6.3. Apoyos Recibidos
- TEASER

0.

PRESENTACIÓN

0.

TÍTULO: Mujeres

DURACIÓN: 90'

GÉNERO: Documental Creativo

EQUIPO

GUIÓN y DIRECCIÓN: Marta Lallana

IDEA ORIGINAL y MÚSICA: Raül Refree

MONTAJE: Nila Núñez

DIRECCIÓN DE FOTO: Toni Vidal

SONIDO: Amanda Villavieja

DIRECCIÓN DE ARTE: Cristina Cortizo

DISEÑO DE SONIDO: Laia Casanovas

PRODUCCIÓN: Oriol Maymó - Corte y Confección

TEASER

(Material grabado durante el proceso de investigación)

<https://vimeo.com/402919307>

Contraseña: Mujeres2020

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 cantos, decide emprender su búsqueda para poder encontrarlas.

0.

SINOPSIS

O.

Gelita, Constantina, María, Irene y Celia son los últimos resquicios de una tradición centenaria: la transmisión oral de cantares y romances asturianos pasados de generación en generación. Con ellas, esta tradición llega a su fin, han dejado de cantar y contar historias como antes.

Viven en las pequeñas aldeas montañosas del valle de Cangas de Narcea, no se conocen entre sí pero comparten el cambio constante, la soledad, una tierra de leyendas y melancolía. Están conectadas por un mismo sentimiento, por esa mirada hacia la ventana recordando otro tiempo para ellas mejor. Antes, abrían la ventana y escuchaban a las paisanas cantar, ahora solamente el silencio y el recuerdo de una vida de antepasados más conectada con la naturaleza, más generosa, más colectiva y en definitiva, más humana.

Al mismo tiempo una antigua casa del valle se vacía. Raül, ha venido desde fuera para sacar todas las pertenencias de la casa donde hace años vivió su abuelo. Su familia nació en la zona, pero él nunca llegó a tener relación con esos espacios. 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.

Este aparato custodia entre muchos otros, los cantares y las voces jóvenes de las cinco últimas 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 enigmáticas voces y cantares profundos de estas mujeres le cautivan, quiere saber si siguen vivas, quiere conocerlas.

Un día, la llegada del coche de Raül sorprende a Gelita. Ambos se conocen y escuchan juntos las grabaciones, transportando a Gelita a ese mundo que añora. El deseo en Raül de poder conocer a estas últimas mujeres crece y, con la ayuda de los recuerdos de Gelita y las notas de su abuelo, comienza su búsqueda.

La vida de las mujeres avanza a la vez que la búsqueda errante 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. Por momentos, las voces de las cintas se funden en composiciones musicales originadas por el mismo Raül, empapando la atmósfera de la película de paisajes sonoros únicos que unen el pasado de esas voces con la contemporaneidad de su apuesta musical.

O.

Escucha tras escucha, el aparato de grabación comienza a adquirir una presencia fantasmagórica; sus voces dormidas han despertado extraños acontecimientos en la vida del valle: La hermana de Celia, enferma de Alzheimer, comienza a recordar esos cantares mientras sueña, son el vehículo que le lleva a ese otro mundo que ya no existe. Irene empieza a retomar movilidad en los dedos tras una fuerte caída que le impedía seguir tocando el pandero.

La culpa por la desaparición del romance más antiguo de la península persigue al hijo de María, la última mujer con vida que conoce este romance de quinientos años. Constantina al fin canta por primera vez delante de su cuidadora, traspasándole el cantar y reconociéndola así como su familia. La presencia de unas figuras extrañas se prepara para la celebración de la mascarada de invierno mientras una fuerte tormenta de nieve que amenaza a todo el país avanza rápido desde el mediterráneo hacia el norte.

1.

MEMORIA DE DIRECCIÓN

1.

NOTA DE INTENCIÓN

1.

En el valle asturiano de Cangas de Narcea, se encuentran pequeñas aldeas 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.

“

Pero, ¿y al cabo de varios años, cuántos olvidos se producirían? ¿Y durante un siglo, en un milenio, en una generación entera, en varias sucesivas, generación tras generación que sucedería? El mecanismo del olvido adquiriría de pronto proporciones aterradoras y sentían que las sienas les latían con violencia.

Ismail Kadaré, Expediente H.

”

2.

DIMENSIÓN Y ENFOQUE

2.1.

ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN, EL MITO.

“

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 RAÜL) Y A PARTIR DE AHÍ CONSTRUYE UNA DRAMATURGIA CON VOCACIÓN ARTÍSTICA Y AUTORAL, TANTO EN SU DISCURSO COMO EN SU PROPUESTA ESCÉNICA.

Esta mezcla de realidad y ficción -tanto en las historias de sus personajes como en la atmósfera de realismo mágico rural que respira la película- 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 cantes 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.

2.2.

TEMAS Y PUNTO DE VISTA.

Mujeres 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 pertenencia 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. Raül, 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 Raül, 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 (Raül, 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.

2.3.

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 le pasaron sus antepasados: a sus hijos nunca les ha interesado continuar con este bagaje porque la sociedad, abierta de lleno al progreso y a la europeización, 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 guardadas en bibliotecas de comunidades autónomas acumulan polvo y sus compuestos químicos cada vez más degradados son reflejo de los últimos pasos moribundos

de unos cantes que casi nadie ya recuerda, tan solo unas pocas señoras que rondan casi los cien años y que son los últimos vestigios vivos de un pasado donde se cantaba y bailaba mucho más.

A pesar de la riqueza cultural de la península y su gran variedad de líneas folclóricas que se cruzan y se dispersan por todos los territorios, el flamenco fue el estilo que en la segunda mitad de siglo XX se decidió que debía ser el abanderado internacional de la cultura española. Este hecho también provocó con el paso de los años que muchas de las músicas y danzas que se hacían en este país hayan caído en el olvido o que tan sólo se recuerden en círculos muy reducidos quedando en muchos casos como un acto exótico muy residual.

2.4.

ORIGINALIDAD Y RELEVANCIA.

“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. Mujeres cuenta con un valor añadido, y es que el trabajo y la búsqueda realizada en la creación de la película confluirá en un nuevo proyecto musical de Raül, 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 Raül Refree.

A parte de la creación de este disco, la revitalización de la tradición está en la propia génesis de la película. Archivados, estos cantes y romances no consiguen llegar a lo popular que es para lo que servían: para explicarse como sociedad, para contar historias. Mujeres parte de esta tradición pasada pero la utiliza y revitaliza dentro de una obra cinematográfica -el cine como el arte de contar historias-, transmitiendo una historia contemporánea como antes solían.

Una de las casualidades más especiales de este proyecto es que con el mero hecho de hacer la película estas canciones van a continuar su vida. La repetición que está tan presente en el oficio de cineasta, desde la escritura hasta el montaje, será una suerte de transmisor que nos acabara haciendo aprender estos cantares de memoria y quien sabe si con los años no se las podamos cantar a nuestros hijos.

Esta película no sólo quiere reivindicar esta tradición y estos cantes sino sobretudo a sus portadoras, a sus protagonistas. Mujeres que aprendieron a cantar porque significaba estar vivo, y se pasaron su juventud cantando y tocando la pandereta para que otros se lucieran con los pasos de baile. A diferencia de lo que se puede pensar, en la música tradicional asturiana eran las mujeres las que tocaban y cantaban en el baile para que los hombres tuvieran el soporte necesario para mostrarse y flirtear. Aquí nos olvidamos por unos instantes del receptor y pondremos toda nuestra atención en las auténticas protagonistas que por desgracia nunca lo fueron.

Lomax, © Estate of Alan Lomax

3.

PROPUESTA
FORMAL

3.1.

DIRECCIÓN.

La película retrata el mundo de estas cinco últimas mujeres a la vez que la búsqueda de Raül por encontrarlas. En esta historia coral, mosaico contemporáneo de la actualidad en estas aldeas, la música tendrá una importancia esencial: a partir de las grabaciones antiguas de las cintas y de su recomposición dentro de la banda sonora del presente, irá avanzando la trama.

Mujeres es un documental de creación donde partimos de la realidad y la verdad de los personajes y sus circunstancias para construir una historia con vocación artística y autoral. El punto de vista del autor está presente desde el discurso hasta la propuesta estética, visual y sonora del film. Por lo tanto, Mujeres no es un documental construido en base a entrevistas, tampoco es un documental observacional planteado desde el esperar a que sucedan las cosas delante de la cámara. Partiremos desde un planteamiento de ficción para el documental, procurando tener un control técnico y formal sobre las escenas planificadas con anterioridad a su grabación. El guión es una parte importante de la creación de escenas y una base de intenciones artísticas sobre las que queremos profundizar, pero igualmente estaremos abiertos a lo que pueda ocurrir en la vida de las mujeres y la reali-

dad, por tanto, la planificación se mantendrá abierta durante el propio rodaje, teniendo que adaptarnos y repensar la película como un organismo vivo.

La película desde el guión y el planteamiento del rodaje está formulada para hacerse desde el menor impacto posible en la vida de ellas y del propio valle. Las escenas creadas parten de una realidad conocida en sus vidas y están escritas en base a cada mujer en concreto, se interpretan así mismas en situaciones pactadas, pero en ningún momento van a tener que adoptar otra personalidad que no sea la suya, teniendo en todo momento presente la dificultad y el respeto por trabajar con mujeres tan mayores. Por ello también, el tipo de rodaje está planteado para hacerse desde el menor equipo posible, residiendo en la zona durante varios meses y adaptándonos totalmente a sus necesidades, sin tener unos límites de tiempo muy ajustados que influyan negativamente en las necesidades de la propia película.

3.1.

DIRECCIÓN.

Retratemos a cada una de las cinco mujeres en un momento concreto de sus vidas y la única mujer con la que Raúl tendrá relación en la película es con Gelita, la mujer más habladora y vivaz de todas. Ella es la única mujer que encontrará y con la única con el que el diálogo es aún posible. Su relación se trabajará desde el propio rodaje, evitando que tengan contacto anterior para que en el momento que se conozcan nos situemos en un plano de verdad alejada de cualquier teatralización. Por consiguiente, se filmarán las escenas en orden cronológico para conseguir captar la amistad entre ambos mientras va ocurriendo en la realidad.

3.2.

TRATAMIENTO SONORO Y MUSICAL.

En una película donde el punto de partida es el protagonismo de unas mujeres que encarnan una tradición musical de la que son las últimas columnas, el sonido es obviamente una parte fundamental.

Por un lado, la música: La banda sonora estará compuesta por Raúl Refree a partir de las grabaciones que encuentra en las cintas que recibe en herencia. Durante toda la película Raúl irá conociendo y empapándose más de estos cantos y a partir de ellos -y posterior al proceso de rodaje- originará unas composiciones que solamente después de su vivencia habrá podido crear. Estas composiciones que reactualizan la tradición uniendo estas dos épocas (el pasado de las voces de las cintas junto con el presente de las voces de las últimas mujeres más su reinterpretación musical) darán la amplitud sonora necesaria a los momentos más poéticos del film.

Compuestas a partir de la manipulación de las cintas de cuarto de pulgada originales, el sampleo de algunas de sus frases

para musicalizar con otras perspectivas sonoras o la utilización de los sonidos ambientes -los wild tracks, el crujir de la madera, el ondular de la hierba en el monte, el ligero sonido de unos dedos fregando la piel tensa de un pandero aún por secar-. Estos elementos aparecerán algunas veces tal como fueron grabados y otras, manipulados y reconstruidos en nuevos timbres irreconocibles pero herederos de un pasado y de una región. Todo esto en contraste y convivencia con la crudeza de las voces originales, de las antiguas y de las que rodaremos en la película, sin ningún otro ornamento que el silencio que las acompaña durante tantos años ya.

Una banda sonora que será más que la música de una película o un posterior disco, una experiencia vital y personal de un artista que se descubre a sí mismo a partir de redescubrir su propio pasado.

3.2.

TRATAMIENTO SONORO Y MUSICAL.

Situándonos una vez más ante el gran dilema de nuestra sociedad que ha confundido la modernidad con la pérdida de valores, y que poco a poco se da cuenta de la gran estupidez que ha sido obviar lo local a cambio de una globalización que nos ha vuelto a todos menos interesantes.

Así pues, partiendo de algunos referentes del pasado como Piere Boulez, Gavin Bryars, Steve Reich o otros actuales como Matana Roberts o Max Richter, Raúl Refree partirá de las voces grabadas en cinta para crear paisajes musicales únicos que nunca antes han confluído en estos parajes folclóricos, reivindicando así un pasado olvidado pero también así dotándolo de una vida duradera y útil para las futuras generaciones.

Para el sonido de la película se utilizará el estéreo puro, tan clásico y cercano, y también el atmos más inmersivo. Al igual que la música se balancea de la crudeza de una voz cantada al oído a unos paisajes musicales contemporáneos, el sonido también quiere pasar de de la presencia inequívoca de los altavoces frontales, del tratamiento casi mono, a un experiencia total donde los

pequeños roces de la ropa que rompen silencios incómodos o los pasos de las vacas en los establos queden magnificados por una presencia sonora y espectral intensa.

En la misma línea que la música, partir de la tradición más desnuda para crear una experiencia sonora nueva donde el espectador pueda sentirse parte de una experiencia total. El visionado del pueblo y de la mujeres con una sensación inmersiva y actual, algo que aunque pueda parecer a priori contrario, es perfecto en su concepto y en la reivindicación de que lo local, la tradición, es hoy en día más experimental, y novedoso -y necesario- que la electrónica o el trap.

3.2.

TRATAMIENTO VISUAL.

Muyeres está concebida como una película en blanco y negro; un blanco y negro directo y sin vergüenza, que jugará los claroscuros con alto contraste. Esta propuesta nos ayuda a expresar este universo donde el tiempo parece haberse detenido, donde la muerte baila alrededor de cada plano.

Se rodará en analógico (16mm Kodak East-man doble X) ya que nos ayudará a dar hincapié a este tiempo pasado que deja huella en el presente, como lo hace el negativo cinematográfico, a modo de testigo de algo que ocurrió en un pasado y queda expuesto en un celuloide, como las voces embalsamadas de las mujeres en las cintas del abuelo de Raül. Un soporte a la vez igual de frágil que la tradición e identidad de la que queremos hablar. Un referente respecto al uso del formato es "Tren de sombras" de José Luis Guerin con fotografía de Tomás Pladevall.

El grano que nos aporta el 16mm, más notable y rabioso que el 35mm, nos dará la fuerza que buscamos en la imagen y la textura de algo orgánico y vivo, que se puede tocar.

El blanco y negro conecta directamente al espectador con el pasado del valle de Cangas de Narcea, el recuerdo y la memoria, aunque en ningún momento cabrá la duda de que la narración está ubicada absolutamente en el presente.

La propuesta de cámara será mayormente estable y tranquila, una cámara que reposa en trípode y contempla las situaciones de las mujeres con tomas de larga duración como los planos de Apichatpong Weerasethakul. En algunos momentos, donde la magia y mitología del valle afloran, la cámara toma más presencia a modo de personaje y se paseará por el espacio de un modo lento y fluido, casi fantasmagórico, como hacía Tarkovski en sus films. Los encuadres nos servirán para dotar a la película de un aire poético a través de referencias pictóricas y composiciones minuciosas. La relación de aspecto 1.33:1 (4:3) nos será de utilidad tanto para encuadrar primeros planos de los personajes, como para establecer relaciones importantes entre ellos y los espacios, tal y como hace Jeremiah Mosese en "This is not a burial, it's a resurrection".

3.2.

TRATAMIENTO VISUAL.

La naturaleza tiene un papel importante. El valle, silencioso y solitario, es el marco que comparten todas las protagonistas. Su luz natural será nuestra herramienta básica para exponer la película, ya que creemos en la belleza de los momentos efímeros de esos espacios. Queremos transmitir un viaje sensorial hacia las aldeas más perdidas de Asturias y las vidas de las mujeres de éstas. Los espacios y la climatología tienen un papel fundamental en este viaje. La niebla, la humedad, la luz blanquecina, la nieve, los bosques frondosos, el musgo, las casas antiguas de piedra oscura... son texturas clave para retratar la esencia mágica de la película presente en los momentos más oníricos

CRISTINA G.RODERO. ALAN LO-
MAX. CHARLES FRÉGER. ISAKI
LACUESTA. JACINTO ESTEVA. IS-
MAILKADARÉ. TARKOVSKY. MER-
CEDES ÁLVAREZ. OLIVER LAXE.
ALICEROHRWACHER. APICHAT-
PONG WEERASHETAKUL. BÉLA
TARR. LEMOHANG JEREMI-
AH MOSESE. PIERRE-YVES VAN-
DEWEERD. JOSÉ LUIS GUERIN.

3.4.

REFERENTES

Cinematográficos:

Por el retrato documental experimental de un universo cerrado, onírico y desconocido:

- Les tourmentes, Pierre-Yves Vandeweerd
- Lejos de los árboles, Jacinto Esteve
- The house is black, Farrough Farrouzhad

Por su fuerte marca autoral, los temas tratados y su visión estética y formal:

- It's not a burial, it's a resurrection, Lemohang Jeremiah Mosese
- Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher
- O que arde, Oliver Laxe
- El espejo, Tarkovski
- O rio douro, Paulo Rocha
- Armonías de Werckmeister, Béla Tarr
- Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas, Apichatpong Weerasetakul

Por el tipo de planteamiento entre el documental-ficción y el trabajo actoral:

- La leyenda del tiempo, Isaki Lacuesta
- Close up, Kiarostami
- El cielo gira, Mercedes Álvarez
- La plaga, Neus Ballús
- Tren de sombras, José Luis Guerin

Fotográficos y literarios:

- Cristina García Roderó: España oculta, Festivales y ritos de España
- Charles Fréger: Wilder mann, Cimarron: libertad y mascarada
- Diario y fotografías de Alan Lomax en su recorrido por España
- Expediente H de Ismail Kadaré
- Laberinto de hierba de Izumi Kyoka

4.

TRATAMIENTO

4.

ESTRUCTURA ARGUMENTAL

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, ella todavía continúa, pero nadie los compra y se amontonan en un cuarto.

Celia es la más joven de todas y pasa su tiempo cuidando de su hermana enferma de Alzheimer. En los últimos años se ha convertido en una mujer religiosa y decide cortarse su larga melena como ofrenda para que su hermana mejore.

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 donde 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 cantos 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 cantos profundos de estas mujeres le cautivan, quiere saber si siguen vivas, quiere conocerlas.

4.

ESTRUCTURA ARGUMENTAL

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 en Raül de poder conocer a 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 Raül 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.

Raül llega a la aldea donde se preparan las mascaradas y, absorto 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.

4.

ESTRUCTURA ARGUMENTAL

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.

Raül 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. Raül forma parte del ritual en esta noche catártica 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 Raül 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.

5.

BIOFILMOGRAFÍA
MARTA LALLANA

5.

GUIÓN Y DIRECCIÓN

En 2017 se graduó en Comunicación Audiovisual - Dirección Cinematográfica - Universitat Pompeu Fabra.

Desde 2016 hasta 2019, escribe, produce y dirige su ópera prima OJOS NEGROS.

Ganadora de la BIZNAGA DE PLATA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA en el Festival de Málaga 2019. Estrenada internacionalmente 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 muchos otros. Recientemente ha sido nominada en los Premios Feroz y en los Premios Gaudí a mejor película de habla no catalana.

Enlace a Ojos Negros:

Trailer: <https://vimeo.com/321231070>

Película: <https://vimeo.com/313141708>

Pass: ojosnegros_nanoukfilms_2019

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 Facilmente).

Enlace Restos de Cosas:

<https://vimeo.com/282028016>

Pass: restos

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. Enlace a su trabajo fotográfico:

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

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

6.

MEMORIA DE PRODUCCIÓN

6.1

BIOFILMOGRAFÍA
CORTE Y CONFECCIÓN

Corteyconfecção
de películas

6.1

PRODUCTORA

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.

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) – Onion 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.

6.2

PRESUPUESTO

6.2

PRESUPUESTO

RESUMEN PRESUPUESTO		
CAP. 01. GUION Y MÚSICA		56.550 €
CAP. 02. EQUIPO ARTÍSTICO		13.700 €
CAP. 03. EQUIPO TÉCNICO		171.500 €
CAP. 04. ESCENOGRAFÍA		3.550 €
CAP. 05. ESTUDIOS DE RODAJE Y SONORIZACIÓN Y GASTOS PRODUCCIÓN		39.750 €
CAP. 06. MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES		35.100 €
CAP. 07. VIAJES, HOTELES Y COMIDAS		80.250 €
CAP. 08. PELÍCULA VIRGEN		8.480 €
CAP. 09. LABORATORIO		29.100 €
CAP. 10. SEGUROS		54.000 €
CAP. 11. GASTOS GENERALES		27.300 €
CAP. 12. GASTOS DE EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FINANCIACIÓN		55.500 €
	TOTAL	574.780 €

6.3

APOYOS
RECIBIDOS

6.3

RECORRIDO Y SELECCION DE FESTIVALES

El proyecto en si ya ha tenido un primer recorrido muy interesante a nivel de desarrollo en diferentes festivales. A finales del año 2019 fue seleccionado para participar en el MRG/WORK del Festival Márgenes y este año 2020 lo hemos presentado en el Málaga Work in Progress, y ha sido seleccionado y ha ganado dos premios: el FIDBA WIP DOC y el REC Festival. Dos buenos reconocimientos que invitan al proyecto a participar en el Work in Progress de estos festivales.

También ha sido seleccionado en el Script/Doc and Development Advice organizado por la oficina Europa Creativa – Media Cataluña en colaboración con Sources2 con tutorías a cargo del director iraní Arash T.Riahi. Ha sido seleccionado recientemente en los work in progress de Cinespaña y del festival de Sitges.

Todo este recorrido nos esta ayudando a tener primeros contactos con Agentes de Ventas Internacionales interesados en el proyecto, y, aunque no hemos conseguido todavía un MG (muy difícil para un proyecto de estas características), si que hay diferentes agentes que han mostrado su interés. Estamos precisamente en negociación con Taskovsky Films, una agente de ventas con sede en Londres que está muy entusiasmada con el proyecto.

7.

TEASER

(Material grabado durante el proceso de investigación)

<https://vimeo.com/402919307>

Contraseña: Mujeres2020

MUJERES

ORIOl MAYMÓ / NÚRIA DOMÈNECH

ORIOl@CORTEYCONFECION.NET

NURIA@CORTEYCONFECIÓN.NET

607 60 54 31 / 610 93 98 52

Corteyconfeción
de películas

