

La formación de las mujeres en el cine

Por Vanessa Castellanos Acevedo

En el campo de las artes, la presencia de las mujeres ha estado sujeta a la mirada masculina y desde ahí también ha sido representada. En el cine, un arte relativamente joven pero que cuenta ya con más de cien años de historia, la reivindicación de los roles de las mujeres ha sucedido hasta hace muy pocos años, pero no por ello es menos trascendente.

Los lugares y caminos que las mujeres han creado en esta industria nos han permitido cuestionar la posición en la que hemos sido ubicadas, y hoy día se ha abierto el diálogo y el debate sobre los espacios que estamos tomando como creadoras, más allá de ser sólo musas.

Personalmente, el descubrimiento y posterior debate en torno a conceptos tan abstractos, incluso idealistas, respecto a los roles femeninos en el cine, llegaron unos años después de comenzar a estudiar la Licenciatura en Estudios Cinematográficos, en la UAEM, de la cual soy egresada.

sible pensar en el cine de propaganda sin la presencia de Leni Riefenstahl, o la nueva ola francesa sin el legado de Agnès Varda y ni qué decir de los inicios del cine experimental sin el surrealismo de Maya Deren.

El interés por las mujeres en el cine comenzaba a resonar en mi formación como aspirante a cineasta hacia el tercer o cuarto semestre de la licenciatura. Puede que de forma inconsciente sabía que tenía un fuerte deseo por encontrarme representada en los discursos audiovisuales a los que me enfrentaba, pero al mismo tiempo temía tomar la

Durante los primeros semestres se estudiaba con fervor la labor de los iniciadores del cine, como Edison, los célebres hermanos Lumière y el magnífico George Méliès; recuerdo haber visto asiduamente *La salida de la fábrica de Lumière en Lyon* y *El viaje a la luna*, pero tengo vagos recuerdos de haber puesto atención a la figura de Alice Guy como pionera de las películas de ficción.

Posteriormente, algunos nombres de otras cineastas que dejaron su huella en la historia empezaron a tomar mayor relevancia; im-

cámara, escribir mis propios discursos y dar mi visión, separada de los estereotipos establecidos por el mismo sistema que nos rige.

Durante ese autoconocimiento me encontré con la posibilidad de dirigir mi primer cortometraje documental como estudiante. En mi necesidad por

detectar personajes con los cuales pudiera sentirme identificada, acerqué con Monserrat Plata García, una mujer charra que lideraba un equipo de escaramuza; en ella veía una personalidad fuerte, segura y lejana a lo normativo del imaginario mexicano en el contexto de la charrería. Con Monserrat como protagonista y yo como realizadora novata y obstinada, hicimos el documental *Mujer de a Caballo*, un proyecto arduo de aprendizaje, tropiezos y mucha duda. Durante la producción entendí que mi misión era contribuir al esfuerzo por visibilizar aquello que parecía ser indiferente en el constructo social.

Luego de haber experimentado diferentes roles en la realización audiovisual, descubrí que había otra especialización, además de la dirección, donde podía crear espacios para el

desarrollo de nuevas historias y potenciar nuevas voces desde la parte logística hasta la creativa, y así llegué a la producción, etapa en la que sigo preparándome.

Fue en producción donde afronté retos importantes para mi desarrollo, porque me llamaban a aventurarme a conjuntar los elementos precisos que me permitían crear el universo del cine. Exploré temas complejos como la violencia intrafamiliar, el duelo por la pérdida de adultos mayores a causa de enfermedades como el Alzheimer, y la incursión en nuevos géneros como la ciencia ficción, donde la historia fuera protagonizada y dirigida por mujeres.

Entre las múltiples tareas como directora y guionista, hoy me encuentro participando con *¡Remedios!*, un cortometraje de ficción, en el 12° Rally Universitario del Festival Inter-

nacional de Cine de Guanajuato. Con esta historia, uno de mis principales objetivos es estar en un espacio con un fórum garantizado y hablar sobre el despertar de la sexualidad femenina y los tabús, que es uno de los temas que más inquietudes me ha generado.

Gracias a estas experiencias estoy convencida de que el camino que me queda por recorrer en la cinematografía aún es muy largo, pero, sin duda, cada paso avanzado representa una nueva posibilidad de contribuir a un arte que tanto aporta a la formación sociocultural en nuestro país y en el mundo. El cine es el espacio ideal para la discusión de nuevos planteamientos sociales, y en el que, si bien las mujeres hemos ganado terreno, todavía quedan más posibilidades por abrir para mi generación y las venideras. 🎬

Fotos: Cortesía de Vanessa Castellanos

Vanessa Castellanos Acevedo es egresada de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos de la UAEM. Actualmente estudia en el Centro de Capacitación Cinematográfica el Curso de Producción Cinematográfica y Audiovisual. En 2020 fue acreedora del Premio Estatal de la Juventud y de la Presea a la Juventud en el Estado de México. Actualmente es seleccionada en el 12° Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Contacto: vcastellanos.lcm@gmail.com. Instagram: @lavanecastellanos /@lavandocs. Twitter: @lavandocs.

