

La quinta historia de la película «Donde viven las mujeres»

El cine casual, una causa sin fronteras

Un cine que se muestra en centros educativos, en Internet, en exposiciones itinerantes y cualquier centro cultural que lo solicite



Manuel García Serrano

Director y productor cinematográfico
tusojos@tusojos.tv

Este artículo trata sobre el sentido del cine que realizamos en *Tus Ojos*, sus posibles aportaciones a la cultura, a la narrativa cinematográfica, y al mundo de la educación, de la cooperación al desarrollo y por qué no de la promoción del voluntariado. Puede que el contexto apropiado sea liberarnos de los límites que impone el lenguaje más científico y aprovechar el título del artículo «El cine casual» para convertirlo en un mini relato sin olvidar nuestro compromiso por compartir con el lector una serie de hipótesis, propuestas teóricas que establezcan puentes de conexión entre un «cine casual» y nuevos desarrollos educativos y sociales.

El relato tendría una productora a la que llamaremos por una vez «Manolo Producciones» que, agrupando un grupo de cuatro profesionales, los envía a Cagnipa, un poblado de unas 600 personas en un entorno paradisiaco de bosques de palmeras, playas vírgenes y aislamiento, mucho aislamiento, el único medio de transporte es el bote que recorre la costa hasta Goa y desde ahí se puede llegar a una pequeña localidad con un pequeño aeropuerto, Naga, estamos situando el relato en Camarines Sur, Filipinas.

Es la quinta historia tras Guatemala, República Dominicana, Colombia y Angola. Latinoamérica, África y Asia, de nuestra película *Donde viven las mujeres*. Liam, una de las protagonistas, el día previo a la partida, el de la primera despedida, transmite su tristeza porque, aunque en la película es la asistente de la MidWife (matrona), su vida real, que reanudará al día siguiente de nuestra partida, es el «laundry», su pe-

queño príncipe y su pequeña princesa, algún día de subida a las pequeñas montañas que empujan la aldea hacia el mar y la aísla de una mejor comunicación por carretera, y en la cual consigue no mirar a la aldea, y por unos instantes, evadirse de lo que ella califica como «la historia de mi vida»: el laundry, los niños y conseguir comida cuando no se tiene ningún ingreso, a pesar de que un proyecto de cooperación la capacitó para ejercer como matrona pero, ¿qué mujer de su aldea y las aldeas vecinas puede permitirse el lujo de pagar una matrona, aunque sólo sean 30 euros?. Quizás nada nuevo o distinto a tantas millones de mujeres.

Durante los días de rodaje, en plena noche, dos botes se echaron al mar en la búsqueda desesperada de un hospital lejano y casi inaccesible para dos mujeres de parto cuyos bebés venían uno de nalgas y otro atravesado. Nunca supi-

mos si aquellas dos mujeres consiguieron traer al mundo a sus bebés.

Donde Viven las Mujeres habla de «muchas historias de mi vida» de algunas mujeres que simbolizan millones de ellas en el mundo. Pero alegres, porque el espíritu del ser humano es alcanzar la felicidad, llegar a ella y quedarse por mucho tiempo.

Lo bueno de la felicidad es que es contagiosa y combate cualquier adversidad. La metáfora perfecta fue la fiesta de fin de rodaje que congregó a la práctica totalidad de la aldea, estaba la bisabuela (65), la abuela (45), la hija (25) y la niña (7). A «Manolo Producciones», organizar la fiesta para 600 personas, le cuesta 150 euros aunque luego llevado por el frenesí de fe-

«El cine casual» se convierte en un mini relato que comparte con el lector conexiones con desarrollos educativos y sociales



licidad en toda la ladea, no puede evitar acabar con las existencias de refrescos, y cervezas y cubos de caramelos que vuelan cual cabalgata de reyes por la pista de baile y que apenas duplica el presupuesto inicial. Me acuerdo de ver en televisión la organización de una fiesta en Ibiza donde habían gastado 500.000 euros en llevar a Paris Hilton al evento, y pienso que en la fiesta que organiza «Manolo Producciones», 600 personas fueron inmensamente felices a un coste de 25 céntimos de euro. Como también imagino que se lo pasaron genial en la fiesta ibicenca, pero tras todo esto lo que quiero poner en valor es lo barato que sale la cooperación, o lo barato que puede salir. Quizás nada nuevo.

Por tanto, si lo que vemos y contamos no es nada nuevo que ya no conozcamos, ¿por qué nos interesamos en mezclar cine con cooperación? ¿por qué nos posicionamos a favor de la cooperación al desarrollo tras una película que habla de mujeres en el mundo?

Perseguimos varios objetivos:

- 1.- Que nuestro cine sea verdad.
- 2.- Que nuestro cine sea entretenido.
- 3.- Que nuestro cine sea cultura, transmita conocimiento.
- 4.- Que nuestro cine guste e interese a un público joven, estudiantil.
- 5.- Que nuestro cine sea útil.

1.- Verdad.

Siempre me ha gustado la metáfora de asimilar una

película a un juicio, un juicio sobre un acontecimiento, un lugar, una comunidad, y me gusta la imagen de las pelis americanas, el momento del juramento, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nuestros personajes no necesitan ningún juramento, sólo saben interpretar su realidad, su verdad.

Para que el cine llegue a la verdad, debe bordear los límites del documental, experimentar la mezcla del documental con la ficción, porque hay una casualidad en la vida real, los personajes pueden ser actores o actrices cuando hacen de ellos mismos, cuando cuentan su verdad, mujeres de aldeas lejanas en Filipinas o en Guatemala sólo sabrán actuar en la medida que hablen de ellas mismas, no pueden interpretar otros personajes, otras actuaciones, pueden ficcionar únicamente su verdad. Por tanto, es difícil mentir en el cine casual.

2.- Entretenimiento.

Esa verdad nos permite también abordar el entretenimiento, porque, para nuestras mujeres actrices de ellas mismas, es un momento extraordinario en sus vidas, su rutina diaria se convierte en algo especial, nos interesan como cineastas, interesan al espectador. El esfuerzo por comunicar de todas las mujeres facilita interpretar la trama argumental y por tanto entretener. No les pedimos que nos cuenten sus vidas, no queremos ser espectadores entrometidos y curiosos, queremos la verdad de sus vidas en una película ficcionada.

Así se les explica y esa es la predisposición, ser conscientes en todo momento de que no están contan-

CLAVES

● «TUS OJOS» nació con un firme propósito: volcar en el cine la realidad social de nuestro tiempo para acercarla al espectador y provocar en él una postura crítica y racional, pero nunca guiada.

● Trata de dar una visión positiva a los problemas que las historias plantean, sin dejar de ser críticos, pero abiertos a la esperanza.



do su vida sino interpretando un papel en una película de ficción divertida. La trampa está en que ellas sólo saben interpretar el papel de su vida, sin embargo, nosotros intentamos transformar, trasladar esa realidad a una narración, a un argumento inventado, el resultado esperado es convertir una realidad en una verdad entretenida.

3.- Conocimiento.

Es de obligado cumplimiento en nuestro cine, el compromiso que aprendimos de Roberto Rossellini, transmitir cultura, conocimiento en nuestros trabajos. El objetivo básico de un cine casual debe ser transmitir una realidad con el deseo de transformarla, provocar un posicionamiento del espectador ante lo que ha visto y para ello hay que ofrecer una información, necesitamos que el espectador aprenda cosas, sepa algo nuevo tras el visionado y ello cree cierta transformación en él, un nuevo posicionamiento crítico ante la realidad mostrada.

El objetivo de transmitir conocimiento se antepone al de entretener, éste último es un compañero necesario de viaje, sin transmisor de cultura no hay causa.

4.- Joven.

Desde el inicio, «Tus Ojos» ha ido creciendo cerca del medio educativo, hemos aprendido de muchos

profesores y profesoras que el cine se utiliza para formar en valores, nuestras películas se han visto en muchos colegios, institutos y universidades y ahí hemos aprendido algo, que nuestro cine no debe excluir a los más pequeños, nuestros mensajes deben valer tanto para el profesor, como para el alumno. Si queremos fomentar la reflexión y despertar el espíritu crítico ante una realidad mostrada, no podemos dar la espalda a los más jóvenes.

De ahí que uno de los objetivos de *Donde viven las mujeres* es ser capaces de crear estructuras narrativas sencillas, y duraciones adaptadas al público más joven de tal forma que los objetivos perseguidos tengan un destinatario lo más universal posible.

No es nada fácil visualizar historias y tratar de adaptarlas al ojo de lo que ya los creadores hemos dejado de ser, adolescentes, pero hay que hacer el esfuerzo, no hay que olvidar en la realización cinematográfica adaptar la narrativa a todos los públicos, aun-

que eso nos lleve a sacrificar complejidad en las tramas, se impone la sencillez de la estructura narrativa para que cualquier edad nos pueda entender y comprender.

5.- Útil.

Los sacrificios personales, el coste físico, emocional de sacar adelante historias tan complicadas, con tantas dificultades económicas, de tiempo, culturales, políticas, en un proyecto como *Donde viven las mu-*

Que el espectador aprenda cosas tras el visionado y ello cree en él un nuevo posicionamiento crítico ante la realidad mostrada.

CLAVES

- El cine puede lograr una serie de funciones y objetivos: ser transmisor de una inquietud, mostrar una nueva forma de aproximación a la realidad influyendo en la sensibilización, convertirse en el formato que permita despertar la conciencia.

- «Tus ojos» enfoca su esfuerzo en la infancia y la juventud, puesto que son quienes pueden convertir la sociedad en algo mejor.

jerés, no tiene ningún sentido si no logramos al final del camino identificar lo útil de haber emprendido semejante aventura. Se trata de asociar el proyecto a un enfoque de servicio público. Es un audiovisual al servicio de la sociedad, y con esa perspectiva debe analizarse su utilidad.

Ésta debe convertirse en el *leitmotiv* de cualquier proyecto de cine casual. En uno de los tantos intentos fallidos por conseguir financiación para el proyecto, una de las personas con las que nos reunimos, sugirió una condición que creo de indudable aplicación: «debe pasar algo». Creo que es el mejor resumen, todo esto es para que pase algo, por supuesto para sensibilizar, para conseguir un posicionamiento favorable a la cooperación al desarrollo, para «dar el paso», que simbólicamente muchas personas den un primer paso en el mundo de la cooperación, que la película haga fuertes a muchas mujeres, sea lo que sea, tiene que pasar algo, si no somos capaces de desgranar la utilidad para la sociedad del proyecto habremos fracasado.

La película en los centros educativos

Nosotros vamos a utilizar toda la artillería que nuestros escasos medios nos permiten: la película estará en los centros educativos, en Internet, en exposiciones itinerantes por estaciones de ferrocarril y cualquier centro cultural que nos acoja, y plantaremos batalla para conseguir formar en valores, sensibilizar y lograr que una marea de espectadores anónimos se

vuelque en llevar a cabo los proyectos de cooperación que nos han propuesto las mujeres que han participado en Guatemala, República Dominicana, Colombia, Angola y Filipinas.

A la fórmula mágica para conseguir estos objetivos la llamaremos «cine casual, una causa sin fronteras», donde «cine casual» es el continente, y «una causa sin fronteras» es el contenido.

El cine casual sólo tiene sentido en la medida en que esté comprometido con la realidad, y acompañe propuestas para ese fin difuso que es la idea de que un mundo mejor es posible. El cine casual puede contribuir a ello.

¿Qué elementos identificarían un cine casual?

1.- De contexto tecnológico

Sin duda el inicio de todo lo representa la revolución que ha supuesto el cine digital e Internet como pantalla de difusión. Permite una producción y posterior difusión imposible hace sólo unos años. Cine digital e Internet son ya presente y por tanto, se hace preciso explorar nuevas formas de producción, proponer nuevos lenguajes y también nuevas formas de difusión. Por tanto, nuestro cine arranca y trata de ser una respuesta a los nuevos medios de comunicación y expresión artística.

La película viene acompañada de un portal www.dondevivenlasmujeres.com que va más allá de



un portal promocional de una película. Entre otras posibilidades vinculadas a las redes sociales, desarrolla proyectos de cooperación a favor de las comunidades que han colaborado, así como herramientas educativas para el uso en las aulas, igualmente, ofrece contenidos audiovisuales de tipo didáctico y científico grabados en paralelo a la realización de la película.

Por tanto cine digital e Internet enriquecen lo que llamamos «una causa sin fronteras».

2.- De transmisión de cultura

El proyecto no se limita al rodaje de una ficción. El cine casual, una causa sin fronteras, no olvida su compromiso con la realidad y trata de explicarla. Junto a los cortos de ficción se realizan documentales «científicos» que en un formato didáctico, se detiene específicamente en los proyectos que la Cooperación Española trabaja en las aldeas y a favor de las personas con las que hemos convivido.

Aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, estos documentales se ofrecen en la página web de tal forma que no condiciona la narración cinematográfica, el contexto de los cortometrajes parte de un formato documental, es un documental, pero realizado con técnicas del lenguaje cinematográfico de ficción, y se desdobra en dos, es decir, toda aquella información importante y necesaria para comprender la labor de la cooperación española en el lugar pero que tiene difícil acomodo en la historia de ficción se recoge en los documentales paralelos.

Esta es una dificultad a la que nos hemos enfrentado en «Tus Ojos» tras **En el mundo a cada rato**: ¿Cómo dar más información al espectador sin me-

noscabar la narración cinematográfica?

Consideramos que sólo desdoblado en dos, separando documental didáctico de documental ficcionado, «casual», conseguimos el objetivo de transmitir cultura desde el entretenimiento. Hoy en día es muy difícil llegar a un público global, transmitir un conocimiento si no somos capaces de entretener.

3.- De Lenguaje cinematográfico

El cine casual nos saca del estudio, nos saca del guión rígido, nos libera de cualquier corsé, y eso se convierte en una dificultad agradable, la realidad manda, pero qué agradable es la realidad.

a) El diseño previo.

A la hora de acometer un proyecto, como cualquier otro, parte de un tema, de un objetivo temático, y de un guión literario de ficción. Inevitablemente hay una preparación previa que nos permita identificar tramas, situaciones buscadas, donde podamos diseñar una estructura argumental.

Es imprescindible tener un guión previo y una mínima investigación que nos permitan descubrir cosas no escritas, porque ahí cobra importancia el cine casual, tener unas pautas mínimas de búsqueda, pedir un deseo de lo que uno quisiera encontrar, y luego, dejar a la realidad, al lugar, a las personas, a las mujeres, que moldeen, que transformen ese deseo.

Una advertencia, no obstante, no confundir nunca cine casual con improvisación. Sólo cuando hay una planificación, se pueden encontrar «casualidades» en la realidad, la improvisación es el peor enemigo del cine casual. La creatividad, por exigencias de la realidad, a partir de una planificación previa permite des-

Sólo cuando hay planificación, se pueden encontrar «casualidades» en la realidad, la improvisación es el peor enemigo del cine casual.



■ **MANUEL GARCÍA SERRANO** En un momento del rodaje

cubrir verdades. Lo no planificado es improvisado, y lo improvisado se convierte en inexpresivo.

El primer proyecto que se rodó fue el de Guatemala, y por tanto, fue el primer guión. Para escribirlo, partimos, de mucha información, la que nos proporcionó, Intered, la ONGD con la que hemos colaborado en las historias de Guatemala, República Dominicana y Filipinas. Tras identificar los elementos de información necesaria a introducir en la historia y que explicara la labor de la ONGD en el terreno, tocaba imaginar las mujeres que vivían allí, los lugares, y pensar una historia de ficción que contuviera esos proyectos de cooperación pero también cautivara al espectador a través de una narrativa de ficción.

El inconveniente llega cuando, de acuerdo a las normas de la probabilidad, no todo lo imaginado en una habitación del primer mundo se puede rodar en una aldea aislada a 10.000 kms. Es quizás el desafío más interesante, cómo adaptar un guión realizado a partir de una investigación previa, pero sin tener la posibilidad de conocer el lugar, los personajes, y luego cómo adaptarlo contrarreloj un día antes de iniciar el rodaje.

Es muy importante planificar y contar, previamente, con respuestas a las dificultades que la realidad imponga al guión. Una posibilidad es adaptar nuestra ficción a la verdad, a la realidad. El cine casual es un documental, narra la realidad de unas comunidades, por tanto, todo aquello que está en el guión y no se puede grabar, hay que adaptarlo a la realidad. Ficcionalizar la realidad es clave para mantenernos con éxito en la narrativa de nuestra historia.

b) De identificación con el espectador.

Un ingrediente necesario en el cine casual es ser capaces de ir más allá del personaje y su entorno, ir

más allá de la historia de superación, de sobreponerse a un contexto de dificultad asociado a la pobreza, y al aislamiento. Es importante que en nuestra historia identifiquemos conflictos comunes en cualquier lugar, es decir, globales, sobre todo si queremos que nuestro público sea adolescente, juvenil, no podemos tratar una temática aislada, sino que en nuestras historias los personajes tienen que sentir el escalofrío de sentirse enamorados, el escalofrío por cuidar a un ser querido, por montar una pequeña empresa, los aspectos cotidianos de cualquier parte del mundo en ese proyecto de felicidad mencionado al inicio, considero que es clave a la hora de conseguir atraer al espectador, especialmente a los jóvenes.

c) De duración de las historias.

Se impone la necesidad de acortar el tiempo cinematográfico. Si uno de nuestros destinatarios es el público adolescente, juvenil, estudiante, y si pretendemos utilizar las historias en actividades vinculadas a los programas académicos, inevitablemente es necesario trocear nuestro pastel, hay que hacerlo digerible por todos los públicos, ahí surge la necesidad de desdoblarse un mensaje único en un conjunto de historias, de pequeños trozos que puedan desprenderse de su matriz y conseguir la atención fugaz de un o una joven estudiante, ya sea de instituto, universidad, o formación profesional. Necesitamos que nuestra historia pueda dividirse y contarse en un tiempo reducido que permita la reflexión en clase, pero también que permita volver a la temática en diferentes sesiones. Visionar *Donde viven las mujeres* en tantas sesiones como historias contiene, permite duplicar el tiempo de reflexión y trabajo en clase, pues un audiovisual de 100 minutos, se convierte en un trabajo de 300 minutos de reflexión y formación en va-



lores en el aula. Por tanto, el cine casual forzosamente tiene que ser corto.

4.- De preparación en el tiempo de producción

Lo más apasionante del desafío es que no habiendo presupuesto, dependiendo de la realidad, lo único que hay claro es que no hay tiempo. Todo se convierte en un documental «express». La empresa se antoja imposible, al desconocimiento de lo que nos vamos a encontrar, se une que se cuenta con un presupuesto reducidísimo, un tiempo para llevarlo a cabo aún

más reducido si cabe, pues el desafío es rodar tanto el corto documental como también el documental científico.

Por causa del presupuesto ajustado, no conseguiremos contar con los técnicos suficientes para acometer con soltura el proyecto, lo único que debe sobrar en el cine casual es la pasión y el deseo por contar la historia que nunca podrás contar, la que había en el guión inicial. Por eso cuando termina todo, uno resopla felicidad, lo conseguimos.



A modo de conclusión

En *Donde viven las mujeres* el espectador, la espectadora, identificará tres ejes temáticos fundamentales: las ventajas de extender y potenciar la educación a millones de mujeres a las que se le niega la educación en el mundo, las ventajas de que la mujer juegue un papel económico en las sociedades que tratan de retenerlas en la mera crianza de los hijos, y subir el escalón de igual a igual con el hombre, romper la presión machista, romper con la violencia tolerada. Y por encima de todo, el amor incondicional que es capaz de ofrecer la mujer.

Este poquito es *Donde viven las mujeres*, sólo nos queda agradecer a los compañeros de viaje, pues no sólo pretendemos que sean 100 minutos de verdad, que sean 100 minutos de entretenimiento, que sean

100 minutos de conocimiento, tienen que ser uno de los 100 minutos más útiles, porque entre todos, no sólo fomentemos ese espíritu crítico tan valorado y buscado en el cine, sino también, por qué no, dar el paso, y conseguir entre todos, que ese deseo formulado por mujeres reales en una película de ficción, esté un paso más cerca de convertirse en realidad. La utilidad de *Donde viven las mujeres* se medirá en su capacidad de acercar la realidad de las aldeas filmadas a la realidad filmada.

Hay una frase en la historia de Angola que significa una llamada a todos ustedes, cuando recuerda a John Lennon y su frase, «dirás que soy un soñador, pero no soy el único». Así es el cine.