

Universidad
de Alcalá

Lea

XVIII Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita
(2022-2023)

LA HERENCIA DE CALÍOPE.
FEMINIDADES Y SUBALTERNIDADES GRÁFICAS

[Sesión 5ª: «Territorios insumisos»]

«Canción a una dama en la sombra»:
filmar cartas, rescatar memorias, reescribir la historia

Carolina Astudillo Muñoz
(Directora y guionista)

Si bien es cierto que la Historia oral no ha sido exclusiva de las mujeres y que documentar y narrar el pasado a través de entrevistas es una metodología habitual en el ámbito de los estudios sobre el feminismo, para este también ha sido y es crucial el uso de otras fuentes, como cartas, diarios y otros documentos personales escritos por y para ellas que permiten recomponer su historia. Con este fin, en mis creaciones recorro al uso de este tipo de testimonios privados, salvaguardados generalmente en los archivos íntimos de las mujeres, que me sirven para establecer un contraplano con respecto a la Historia con mayúsculas, siendo la carta, de entre ellos, la fuente que resulta más esencial cuando de lo que se trata es de hablar sobre la ausencia que ellas vivieron a causa de las guerras, el exilio y la muerte que marcaron al siglo pasado. *Canción a una dama en la sombra* cuenta la historia de un hombre que se alistó en el Ejército republicano y que, al finalizar la Guerra Civil, se vio obligado a exiliarse a Francia. Su mujer, sola y a cargo de sus hijos, se quedó esperándolo, pero los años pasaron y él no regresó, solo lo hicieron las veintiocho cartas que le escribió cada domingo y gracias a las cuales ha sido posible narrar esta película. Además de su correspondencia, la cinta también incorpora fragmentos de *El dolor de Marguerite Duras*, diario escrito en 1945 por la escritora, guionista y directora de cine francesa mientras esperaba el regreso de su marido, prisionero en el campo de exterminio de Dachau; y de *La Espera/Simone/Entre las Olas* (2014), obra de la dramaturga chilena Marcela Terra.

.....

CAROLINA ASTUDILLO MUÑOZ es realizadora, periodista, investigadora y docente. Diplomada en Estudios de Cine por la Universidad Católica de Chile, realizó sus estudios de Posgrado en Documental Creativo en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desarrollado y desarrolla su trabajo, que se mueve entre el cine experimental y el documental, combinando la investigación, la creación documental y la escritura, teniendo como eje articulador a las mujeres y a la memoria histórica.

Sus obras han sido premiadas en numerosas ocasiones y exhibidas en festivales nacionales e internacionales. Por su primer largometraje, *El gran vuelo* (2014), fue reconocida como la Mejor Realizadora por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). De entre los distintos galardones obtenidos por *El gran vuelo* destacan la Biznaga de Plata al Mejor Documental en el Festival de Málaga de 2015; el premio Feroz Puerta Oscura al Mejor Documental, otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE); el premio al Mejor Mediometrage Documental en Alcances; el premio de Mejor Montaje en Sole Luna Doc Film Festival; y el premio de Mejor Documental en Som Cinema. Su segundo largometraje, *Ainboa, yo no soy esa* (2018), obtuvo de nuevo la Biznaga de Plata al Mejor Documental en el Festival de Málaga en el año 2018, así como el Gran Premio del Jurado en Escapes Documentaires y el reconocimiento al Mejor Sonido y Mención Especial del Jurado en DocumentaMadrid en ese mismo año. Su tercer largometraje, *Canción a una dama en la sombra* (2022), se estrenó en el Festival de Málaga de 2022 y desde entonces se está proyectando en las salas de diversos festivales españoles y de otros muchos países.

FILMOGRAFÍA

Largometrajes:

Canción a una dama en la sombra (2022)
Ainboa, yo no soy esa (2018)
El gran vuelo (2014)

Cortometrajes:

La muchedumbre reaparecerá siempre (2022)
Esa fugaz esencia que dejaron los sucesos (2022)
La mujer quiere alas (2021)
Herencia (2020)
Naturaleza muerta (2020)
Un paseo por New York Harbor (2019)

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

CUEVAS ÁLVAREZ, Efrén (coord.): *La casa abierta: el cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos*, Madrid: Ocho y Medio Libros, 2010.

DURAS, Marguerite: *Los ojos verdes. Escritos para Cahiers du Cinéma*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2022.

MERINO, Imma: *Agnès Varda. Espigadora de realidades y de ensueños*, Donostia: Donostia Kultura, Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca, 2019.

MONTERRUBIO IBÁÑEZ, Lourdes: *De un cine epistolar*, Barcelona: Shangrila, 2018.

RODRÍGUEZ, Hilario (ed.): *Elegías íntimas. Instantáneas de cineastas*, Madrid: Ocho y Medio Libros, 2008.

QUÍLEZ ESTEVE, Laia y RUEDA LAFFOND, José Carlos (eds.): *Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y producciones culturales en el siglo XXI*, Granada: Comares, 2017.

WEINRICHTER, Antonio y ORTEGA, María Luisa (eds.): *Mystère Marker. Pasajes en la obra de Chris Marker*, Madrid: T&B Editores, 2006.

GUTIÉRREZ DEWAR, Sara: *3 Horas 3 Minutos. El género epistolar en el cine de no ficción contemporáneo*, Murcia: Universidad de Murcia, 2021 (Tesis Doctoral).