

REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN EL AUDIOVISUAL CORDOBÉS: JÓVENES MIRADAS.

Lic. ZUREK Ana Laura. Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET. analaurazurek@hotmail.com

MT: 72 Discursos e identidades de género en medios de comunicación en América Latina en el siglo XXI.

Tipo de trabajo: ponencia

^a Palabras claves: audiovisual, género, Córdoba

> **Resumen**

Una nueva generación de realizadores emerge a las pantallas del cine nacional desde distintos puntos del país, si bien en gran parte se mantienen los rasgos estéticos/discursivos de sus predecesores (quienes dieron origen al denominado Nuevo Cine Nacional), encontramos con frecuencia en estos micro relatos, personajes que se desarrollan fuera de su contexto cotidiano, ya sea en viaje o de vacaciones.

Recientemente (2016), Gabriela Trettel y Darío Mascambroni, jóvenes directores y guionistas cordobeses, han estrenado sus óperas primas *Soleada* y *Primero Enero*; obras interesantes de analizar en conjunto a la luz de las representaciones de género. Si bien ambas acuden a elencos reducidos en un espacio de ocio y esparcimiento, focalizan la experiencia desde distintos ángulos: *Soleada* presenta a una madre con sus hijos de vacaciones, mientras que *Primero Enero* expone la relación padre e hijo en ese mismo contexto.

Nos preguntamos así, respecto a la propuesta de estos realizadores/guionistas en relación a la construcción de estos personajes: qué espacios se les asigna, qué acciones realizan, cómo se vinculan con sus hijos. De esta manera, se plantea revelar y describir aquellos elementos del discurso y las acciones de los personajes que permitan visibilizar formas posibles de representación masculina y femenina, en este caso estrechamente ligadas a las figuras de padre y madre.

Cabe aclarar, que el interés puesto en la mirada de estos jóvenes realizadores se enmarca como parte del trabajo en las primeras aproximaciones al corpus de tesis doctoral titulado "Proyecciones del Bicentenario: rasgos emergentes de la cinematografía nacional contemporánea" en la que se analizarán las características estético/discursivas de largometrajes de ficción dirigidos por realizadores/as pertenecientes a la generación de 1980, cuyas obras hayan sido estrenadas a partir del año 2010.

› *Historias desde el interior*

El cine argentino es un cine metropolitano, subdesarrollado en sus condiciones de producción pero metropolitano en su extracción, en su origen.(...) Buenos Aires es el gran centro económico político y cultural del país, pero además y por eso mismo es un universo separado del resto del país. Entonces el cine que se produce es un cine marcado por la impronta metropolitana y decir metropolitano hoy en Argentina es referirse de modo excluyente a la capital y sus alrededores.

Daniel Briguet (2004).¹

Esta idea sobre la que Briguet y Postiglione reflexionaban años atrás cuando empezó a manifestarse más fuertemente la idea de un *Nuevo Cine Nacional*, y que pone en cuestión el carácter federal de dicha definición, parecería haber encontrado un posible cauce resolutivo con la puesta en vigencia de la *Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual* (2009) que posibilitó el incremento de fondos para el financiamiento de la industria a través del INCAA (Art.97a) y garantizó los espacios de exhibición para las producciones nacionales (Art.67), aumentando el número de producciones cinematográficas nacionales: 130 films estrenados durante 2016 frente a 75 films estrenados durante el año 2009². En este marco creciente de producciones nacionales que tiene su pico máximo en 2014 con 170 estrenos (incluyendo coproducciones), emergen³ las historias desde el interior del país, situadas y contadas por realizadores locales. Es en ese contexto en donde se inscriben las dos óperas primas ficcionales seleccionadas para este análisis descriptivo: *Soleada* (2016) de Gabriela Trettel y *Primero Enero* (2016) de Darío Mascamborni.

Soleada muestra los días de Adriana, una mujer aparentemente feliz; dos hijos adolescentes, un marido que la quiere y una casa de verano, situada en las sierras cordobesas, en la que se están instalando. Al poco tiempo de iniciar las vacaciones familiares su marido debe volverse a la ciudad por cuestiones de trabajo. Una noche sale a cenar con sus hijos, en el comedor hay música en vivo. Los chicos se van temprano con unos amigos y ella se queda allí escuchando. Sin buscarlo cruza miradas con un hombre del lugar que la invita a bailar. Algo en Adriana cambia, dando inicio a un camino de introspección que transitaremos a través del film.

Primero Enero nos muestra una semana en la vida de Jorge y Valentino, padre e hijo. Recientemente divorciado, Jorge organiza un último viaje a la casa de las sierras antes de ponerla en venta. El plan allí es cumplir, junto a su hijo, una serie de tradiciones familiares que implican diversas actividades al aire libre, pero las diferencias generacionales pondrán en sutil tensión el cumplimiento de esas tradiciones.

A continuación, nos aproximaremos a las obras de manera descriptiva; primero en relación al espacio y luego refiriéndonos a las acciones y diálogos, para posteriormente bosquejar algunas

¹ Briguet, Daniel (periodistas, escritor y docente), fragmento de entrevista publicado en “Cine Instantáneo” de Gustavo Postiglione. UNR Editora. Rosario 2014. P.30.

² Fuente <http://www.cinenacional.com/estrenos/2016>

³ Las consideramos emergentes aun teniendo en cuenta que hay condiciones que obstaculizan su distribución y exhibición organizada a nivel nacional en salas de cine, lo cual merece un análisis aparte.

reflexiones desde una mirada de género en torno a las representaciones que estos films proponen.

> **Los espacios**

Los films emergentes desde el interior del país presentan como rasgo distintivo el uso recurrente de espacios naturales que exponen y describen aquellos territorios de la Argentina conocidos por muchos pero poco visibilizados en las pantallas del cine nacional. *Soleada* y *Primero Enero* son una muestra de ello, presentando a las sierras cordobesas como escenario principal para el desarrollo del relato. Este territorio característico del noroeste de la provincia de Córdoba, reconocido popularmente por su actividad turística en épocas estivales, se transforma en *paisaje audiovisual*⁴ mediante el acompasado ritmo interno⁵ y externo de planos generales articulados con las *sonoridades del silencio*⁶ de la región. Al mismo tiempo esto se acompaña, en ambas obras, por un destacado trabajo fotográfico que embellece los planos generales en exteriores.

Si bien los dos films enmarcan sus relatos en un contexto vacacional que trae aparejada la vida al aire libre, estos se diferencian en la relación personaje/espacio que proponen. Como ya hemos mencionado, *Soleada* versa sobre una mujer que se re-conoce como individuo en medio del cumplimiento de los roles de esposa y madre. Es por esta razón que en la mayoría de las escenas Adriana se encuentra en el interior del hogar ordenando, cocinando o leyendo. El disparador para ese re-descubrimiento es la mirada masculina ajena: una noche ella sale a cenar con sus hijos a un comedor del pueblo, los chicos se retiran pronto de la mesa y ella se queda sola, hay música en vivo, un hombre del pueblo se acerca amablemente y la invita a bailar, al principio ella se sorprende y se niega avergonzada, pero luego accede. Las horas pasan, el bar cierra y ellos se quedan conversando afuera. Este punto de giro en la rutina del personaje se articula con un elemento clave del *atrezzo*⁷ que marca la progresión de ese re-descubrimiento: los espejos.

En *Soleada* la relación entre el personaje y el espacio, puntualmente la casa, es de carácter **Poético-Simbólico** que según la clasificación del narratólogo francés Vanoye “Se trata de relaciones más globales, referentes al tema de la película y en una estrecha relación de significado simbólico [...] es por medio del decorado como se expresa el tema del filme, o su tema principal [...]” (Vanoye, 1991: p 67-68) vemos una casa completamente desordenada, una especie de depósito de muebles viejos y artículos en desuso mezclados con algunas cosas nuevas que la familia ha traído

⁴ Distinto del *paisaje*: punto de vista desde un lugar determinado en un entorno real y del *paisaje pictórico*: representación estática de un territorio (RAE). El *paisaje audiovisual* es un punto intermedio entre los anteriores; es una representación no estática, puede recorrerse mediante el movimiento de cámara, percibirse su movimiento interno y su sonoridad. Al mismo tiempo como representación de lo real el dispositivo audiovisual le otorga la posibilidad de reinventarse en su estética y significante.

⁵ Elementos y fenómenos naturales: la brisa que mueve la copa de los árboles, el agua mansa del río que corre, el progresivo cambio lumínico en la formación de una tormenta.

⁶ La ausencia de ruido urbano o diálogos suele contraponerse con la idea del silencio de la naturaleza, cinematográficamente esto no es ausencia de sonido sino presencia de sonido ambiente, lo que denominamos aquí como *Sonoridades del silencio*, en este caso: la fauna local, río, viento.

⁷ Elemento del decorado con los que el personaje interactúa.

para convertir ese espacio en un lugar habitable⁸. Lo viejo y lo nuevo, pasado y presente, descanso y trabajo; polaridades caóticamente dispuestas expresan en el decorado la interioridad de la protagonista. En el marco de ese caos cobran relevancia los espejos; reflejada en ellos Adriana se redescubre poco a poco; sus canas, su sonrisa, su herida. Desde el lenguaje audiovisual el acento está puesto en la temporalidad pausada del montaje y del ritmo interno de las tomas, que priorizan la visualización del cuerpo por sobre el decorado mediante el uso de *planos cortos*⁹.

En *Primero Enero* la relación con el espacio es de carácter **Dramático**: “[...] son los propios recursos del decorado y del espacio los que proporcionan la materia de la acción [...] el espacio como agente más que como decorado.” (Vanoye, 1991: p 67) El film se construye *focalizado*¹⁰ en el niño acompañado de su padre. Las sierras cordobesas enmarcan la acción y es a través de un elemento del *atrezzo* que se determina su relación dramática con los personajes. Jorge tiene una lista tallada en madera de tradiciones familiares para cumplir durante esa última estadía en la casa de las sierras, el cumplimiento de las mismas pone en tensión la relación con su hijo. La mayor parte del tiempo vemos a los personajes al aire libre: escalando una montaña, nadando en el río, pescando o juntando leña. Si bien la lista de tradiciones pone a los personajes en relación con el espacio natural, éste al mismo tiempo va determinando algunas de sus acciones: la ausencia de electricidad y la caída del sol los obliga a volver a la casa, así como también la llegada de una tormenta. El dispositivo cinematográfico transforma el espacio geográfico en *paisaje audiovisual* otorgándole protagonismo mediante el uso del gran plano general (GPG), acentuados por una exquisita iluminación y un desarrollo sonoro que reconstruye la atmósfera veraniega serrana. Una selección de locaciones fotográficamente acertadas, exalta las bellezas del territorio serrano cordobés. Por su parte el plano general (PG) y el plano general corto (PGC) acentúan la *relación dramática* con el espacio permitiéndonos ver la interacción de los personajes con el mismo.

› **Las rutinas**

Las rutinas de los personajes en éstos films están establecidas de manera diferente, en *Soleada* las acciones se vinculan a prácticas más cotidianas con algunas variantes propias del contexto vacacional; por su parte, en *Primero Enero*, las acciones están determinadas casi en su totalidad por el listado de tradiciones que Jorge tiene para cumplir durante esos días. Si bien se descarta en este punto la idea de un abordaje comparativo, debido a que el accionar de los personajes en cada film responde a necesidades narrativas distintas, la diferencia existente entre éstos nos hace posible delinear algunas cuestiones en relación a las representaciones de género en el entorno familiar.

⁸ Es un rasgo común, que también encontraremos en *Primero Enero* y es una referencia directa a la realidad local. Las casas de verano en Córdoba suelen estar armadas con restos de herencias familiares: muebles, ropa de blanco, electrodomésticos y algunos otros elementos de diversas épocas y estilos que no encuentran ubicación en el espacio urbano y cotidiano de las familias a las que pertenecen.

⁹ Americano PA, Medio PM, Primer plano PP y Plano detalle PD

¹⁰ Focalización: punto de vista desde el cual se narra.

Como ya hemos mencionado, en *Soleada*, muchas de las acciones de la protagonista se dan dentro o en las proximidades de la casa, la vemos preparar el desayuno para sus hijos adolescentes, hacerse cargo de la comida y lavar los platos; por su parte el esposo arregla y reacondiciona algunos detalles en la infraestructura del lugar. Cuando él vuelve a la ciudad, Adriana y sus hijos quedan reordenando la casa; una escena condensa con sutileza en dos líneas la forma de organización familiar que ella tiene incorporada en ese momento del relato:

- hija andá a poner el agua para los fideos
- Martín ayúdame con esto (refiriéndose al armado de una biblioteca)

A lo largo del film, este discurso en el que subyace la asignación de tareas/capacidades por género (también reproducido por el marido en una de las primeras escenas) se va desmantelando, así como también la figura de mujer multifunción¹¹, expresada con sutileza en una escena en la que el marido llama a Adriana por teléfono desde la ciudad para preguntarle dónde está guardado un determinado objeto mientras en simultáneo se escucha a su hija desde la habitación contigua preguntándole a ella dónde está el papel higiénico. Ya hacia el final del film, luego de haber transitado su camino de introspección, Adriana no se preocupará por el horario de la cena, el orden de la casa o preparar el desayuno, estará enfocada en su deseo.

En *Primero Enero* las acciones están determinadas por la lista de tradiciones cuyo desarrollo es al aire libre. Las diferencias generacionales del vínculo padre e hijo ponen en tensión las ideas que subyacen esas tradiciones y que están vinculadas a los conceptos de fortaleza, valentía y agresividad. En ese listado hay dos actividades que tensionan de manera explícita la postura de Valentino con la de Jorge: talar un árbol y matar un cordero. Teniendo conocimiento de cada punto de la lista, el niño esconde el hacha de su padre y le propone plantar un árbol, si bien en un principio Jorge se enoja, luego accede a la propuesta del niño. Vemos así, en plano general, la escena de los personajes llevando a cabo la acción. La cámara se aleja mientras ellos cantan y riegan el nuevo árbol, el sonido de sus voces se va entretrejiendo con los golpes de un hacha; en el plano consecutivo se ve a Jorge solo, talando un árbol en cumplimiento de la tradición. Al día siguiente Jorge lleva a su hijo a ver como matan un cordero, un habitante de la zona ejecuta la acción, el niño está cerca mirando mientras el padre está sentado a lo lejos. A la noche Jorge quiere cocinar el cordero, Valentino le dice que no va a comer eso porque le ha dado lastima ver morir al animal. Discuten, Jorge le plantea que es algo natural, que él lo hacía junto a su padre. Aun así Valentino se niega a comerlo. Jorge se enoja y decide cocinar otra cosa, pero le advierte que al día siguiente deberán comer el cordero. Estas acciones y diálogos nos hacen posible visualizar en este film una representación masculina más explícitamente delineada y polarizada: un modelo tradicional que aún empatiza con las ideas de fortaleza, valentía y agresividad y un modelo de masculinidad renovado o cuestionador de aquellas tradiciones, y que como ya se ha mencionado anteriormente

¹¹ El arco dramático del personaje de Adriana implica alejarla sutilmente de los roles instaurados en el interior de la familia

responde a las necesidades narrativas de este relato.¹²

› **Reflexiones**

Representaciones de género en el audiovisual cordobés: jóvenes miradas, así lo adelantaba el título de esta ponencia. En primer lugar nos permitiremos reflexionar brevemente en torno a la cuestión espacial. Teniendo en cuenta el contexto en el que se llevaron adelante estos films, como producto de las políticas de fomento a la industria audiovisual (Ley 26522) que posibilitaron la *descentralización* y el *desarrollo* de la producción en ése ámbito; es importante distinguir como rasgo particular el uso del espacio geográfico local (las sierras cordobesas) como marco del relato. Aparece así, potencialmente, una renovación del *paisaje audiovisual* en relación a las producciones que se venían desarrollando bajo el nombre de Nuevo Cine Nacional. Teniendo en cuenta que son las primeras miradas sobre este espacio natural¹³, otorgamos el carácter de potencial pensando en la posibilidad de un giro más radical, nos referimos a la idea de proponer un *paisaje audiovisual* que contemple una mirada alejada del embellecimiento estival, es decir pensar la posibilidad de imágenes menos reconocidas por el carácter turístico de la región a los fines de construir una mirada interior desde el interior.

Pero nuestro título también adelantaba: *Representaciones de género (...)*. Si hiciéramos una visualización restringida a la relación entre género del personaje y espacios al que se lo circunscribe, caeríamos en una comparación poco certera de la cual se obtendría como resultado la polarización: mujeres dentro del ámbito privado/hogar, hombres en espacios públicos/naturaleza.

Sin embargo, atendiendo a otros elementos del qué y cómo se cuenta en estos audiovisuales: puntualmente al guión (relato, diálogos) y los encuadres, vemos que hacia el interior de cada film, en su construcción, la polarización se manifiesta con sutileza o se explicita planteando una mirada reflexiva ante la femineidad y la masculinidad, una mirada que contempla al género como construcción social: “El género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales” (Lauretis: 1989, p8). Si acuden a momentos de roles estereotipados es para ponerlos en tensión, discutirlos o desarmarlos. Como ya hemos mencionado en el inicio, *Soleada* y *Primero Enero* son parte de un corpus más amplio de análisis que aborda algunas de las óperas primas de la generación de realizadores nacidos en 1980, y si bien en esta instancia hemos tomado estas dos obras por sus similitudes contextuales (familia de vacaciones en las sierras cordobesas) es posible avanzar una reflexión más general como resultado de la visualización de ese conjunto de obras. Percibimos así, un rasgo característico que comienza a hacerse visible frecuentemente estas ficciones emergentes; nos referimos a discursos que exponen con mayor o menor intensidad y

¹² La representación sutilmente polarizada es lo que mantiene en movimiento el relato mediante la negociación de estos puntos de tensión entre padre e hijo.

¹³ *Salsipuedes* (2012) de Mariano Luque, es otro film que constituye el corpus y también está situado en las sierras cordobesas.

desde sus diversos elementos, cuestiones vinculadas al género tales como el desplazamiento de estereotipos por modelos más flexibles, la puesta en tensión el modelo binario heteronormativo, o el evidenciamiento de la violencia de género.

Podemos decir así que en estas obras encontramos la posibilidad de una renovación de las representaciones en pantalla; tanto en lo que refiere la creación de *paisajes audiovisuales* como a la caracterización e historias de los personajes que allí habitan.

Bibliografía

De Lauretis, T. (1989). *La tecnología del género*. Traducción de Ana María Bach y Margarita Roulet. P1-30 disponible on line <http://tecnologiasdegenero.blogspot.com.ar/> .

Postiglione, G. (2004). *Cine instantáneo. Notas. Comentarios. Reflexiones. Cine. Cultura e Identidad. El Asadito, El Cumple y otras experiencias*. Rosario, UNR Editora.

Vanoye, F. (1996). *Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine*. Barcelona, Paidós.