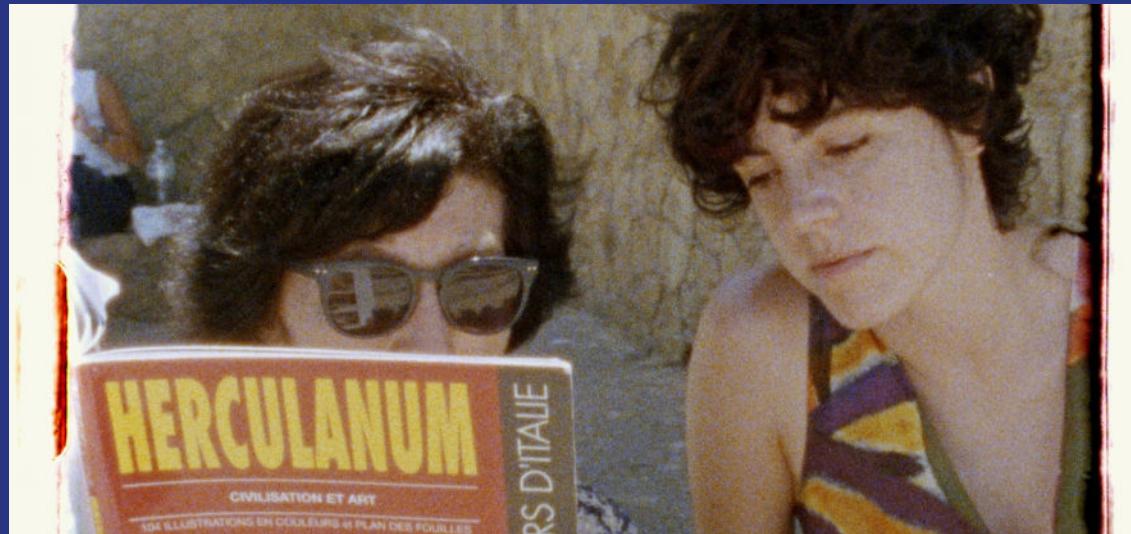

A LOS LIBROS Y A LAS MUJERES CANTO

VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA
GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

FICHA TÉCNICA

Título/ **A los libros y a las mujeres canto**

Dirección y guion/ **María Elorza**

Producción/ **Marian Fernández Pascal y Koldo Almandoz**

Fotografía y montaje/ **María Elorza**

Sonido directo/ **María Elorza y Anne Elorza**

País/ **España**

Año/ **2022**

Género/ **Documental**

Duración/ **72 min.**

Idioma/ **Español, italiano**

Productora/ **Txintxua Films**

SINOPSIS

Una mujer casi fue llamada Avioneta. Otra tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche. Otra se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería. Las cigarreras escuchan lecturas mientras trabajan. Las planchadoras recuerdan poemas. A todas ellas, les canto.

Contra fuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo, un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin revolución, sin armas.

Accede a la presentación de la película realizada por Profestivales21 [aquí](#) o en este código QR:

Scan Me

SOBRE LA DIRECTORA

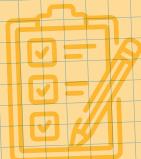

Maria Elorza (Vitoria-Gasteiz, 1988) es licenciada en comunicación audiovisual por la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con un máster en Creación e Investigación en Arte por la EHU/UPV. Desde 2013 ha dirigido varios cortometrajes. Sus trabajos han sido seleccionados y premiados en festivales como el de San Sebastián, Málaga, Sevilla, Punto de Vista, Documenta Madrid o Zinebi de Bilbao. A los libros y a las mujeres canto es su primer largometraje. Premios WIP al mejor proyecto en ZINEBI y MAFIZ.

DATOS DE INTERÉS

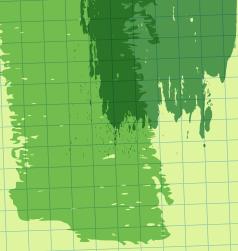

El título del documental de María Elorza es un juego de palabras con el verso inicial de la Eneida de Virgilio: arma virumque cano (A las armas y al hombre canto). La directora cuenta que esta cita, a la que llegó en los inicios del proyecto, llamó su atención por dos razones distintas. Primero, por el evidente contraste entre las palabras de Virgilio y la mirada que ella propone a través de las mujeres y la literatura. Pero también porque en su película la tradición oral es central; esta es, en esencia, una oda, una forma de canto. De allí que A los libros y a las mujeres canto, en un principio provisional, se convirtiese en el título definitivo.

La película es una celebración de la lectura como acto de libertad, resistencia y afecto, y de las mujeres como transmisoras de saberes y deseos. En su construcción visual, mezcla formatos domésticos,

fragmentos de películas, imágenes de archivo y textos leídos en voz alta. El resultado es una película-puzzle donde cada fragmento cobra sentido en relación con los demás.

A los libros y a las mujeres canto participó en la sección New Directors del 70° Festival de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio de la Juventud: galardón que otorga un jurado compuesto por 150 jóvenes entre 18 y 25 años.

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

En A los libros y a las mujeres canto, María Elorza propone un homenaje a las mujeres de su vida que cumplieron un papel fundamental en su educación literaria. La película explora de múltiples maneras la relación entre distintas expresiones artísticas en la Historia, de la pintura rupestre a la poesía y, por supuesto, el cine. Todo ello atravesado por un discurso feminista de reivindicación de los relatos personales de mujeres, para lo cual se emplea el lenguaje documental. A continuación, vamos a familiarizarnos con este tipo de cine y las distintas expresiones que adopta:

Documentar e imaginar

Un documental es una película que toma como punto de partida algún tipo de material real. En oposición a la ficción –que, si bien en ocasiones puede estar inspirada en hechos reales, es un constructo que se hace a partir de ellos–, el documental usa imágenes, personajes e historias verídicas para dibujar el retrato de una realidad concreta. El propósito de ello puede variar y así lo ha hecho a través de la Historia. En sus inicios, este generalmente cumplía una función didáctica, como pueden ser las películas científicas o biográficas. También ha sido una herramienta política importante, usada para registrar

distintos movimientos sociales e incitar al pensamiento crítico. Muchas veces, y cada vez más en la actualidad, este uso político va de la mano de una visión artística y personal, que se aleja de las formas tradicionales empleadas en la narración cinematográfica. Esto lo impulsó principalmente el cine de vanguardia, con autores como Maya Deren o Dziga Vértov (*El hombre de la cámara*, 1929), que daban rienda suelta a la creatividad difuminando las fronteras entre la ficción y la no ficción.

En ese sentido, podemos decir que A los libros y a las mujeres canto se aleja del documental al uso. En este se emplean recursos clásicos, pero tratados de una manera particular, haciendo que la película entre a formar parte del género conocido como cine ensayo: la directora se pone en el centro del relato y, de una manera muy personal y libre, construye un discurso a partir de la realidad que captura. Tanto es así que las imágenes van acompañadas de su voz narradora (o voz en off), entrelazando relatos históricos con reflexiones propias a partir de las historias personales de las mujeres retratadas. Estas se intercalan con material de archivo diverso: desde obras de arte, ilustraciones o fragmentos de películas hasta animaciones, fotografías y grabaciones de la propia directora, haciendo de la película un gran **collage visual** (otra técnica narrativa heredada del cine de vanguardia). Así, la estructura en

tres capítulos no sigue un orden lineal o cronológico sino que está determinada por la imaginación de la directora, quien, a través del montaje, va construyendo lazos de conexión entre todos los relatos. A veces introduce, incluso, un toque de humor, restando la solemnidad propia de los temas que aborda, como la literatura y la filosofía, para ponerlos al alcance de todos.

Retratos literarios

En A los libros y a las mujeres canto se construye un discurso colectivo desde el relato íntimo, en una expresión de la máxima feminista que dice que “lo personal es político” y que, utilizada inicialmente como lema en las protestas en el marco de la segunda ola del feminismo, ha pasado a adquirir un lugar central en el arte y el cine. Esto lo observamos en un título de la época como *News From Home* (Chantal Akerman, 1976), construida a

partir de la hibridación entre imágenes grabadas por la directora y su voz en off que lee cartas de su madre. También en obras contemporáneas como *La belleza y el dolor* (Laura Poitras, 2022) que, desde los ojos de la fotógrafa y activista Nan Goldin, habla sobre la crisis del fentanilo en Estados Unidos y la intersección con la comunidad queer de ayer y hoy. O *Small Talk* (Huang Hui-Chen, 2016), en el que una directora taiwanesa registra la relación que tiene con su madre, una mujer lesbiana, y mediante la cual reflexiona acerca del papel de las personas LGBTIQ+ en una sociedad en la que no son visibles.

Elorza dibuja el retrato de mujeres amantes de la literatura que a su vez, han jugado un papel importante en su propia formación: su hermana y su madre; una amiga de esta, Loreto, quien le descubrió la poesía; Viki, una profesora con una gran

colección en estanterías y bibliotecas; y Wal, quien “habla de escritores como se habla de parientes”. **Estas voces femeninas, junto a la de la directora, ocupan todo el espacio discursivo del documental: un gesto político que resalta la importancia de la mujer en la sociedad y su papel transmisor en la cultura.** Conecta su esfera íntima, además, con la Historia en general, como cuando se refiere a una práctica poco conocida como la de las “cigarreras”: entre las mujeres que trabajaban en la fábrica de tabaco, se escogía a una para que, durante la jornada, leyera en voz alta a las demás. Así, entre estos hechos históricos y los relatos de las mujeres en la vida de Elorza, el amor por la literatura crea una red de sororidad que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio.

El arte de la libertad

Todo lo anterior queda resumido en el gesto final de la película, donde se reproduce al revés un fragmento de *Fahrenheit 451*, la película de François Truffaut que adapta la novela de Ray Bradbury sobre un mundo distópico en el que los libros están prohibidos y son quemados por unos agentes llamados “bomberos”. No es casual la referencia que utiliza Elorza y ahí se encuentra el grueso de su discurso: la capacidad del arte y la literatura para transformar el mundo. Su gesto (resumen y a la vez metáfora de la película) revierte los intentos con los que, a lo largo de la Historia, se ha intentado mitigar el poder de la literatura de hacernos libres. La lectura ha sido un elemento transformador fundamental en su trayectoria, y llegó a ella gracias a las mujeres que retrata, cuyas vidas se vieron cambiadas, de la misma manera, por el poder de la literatura y la cultura.

PELÍCULAS RELACIONADAS

- 3 *El hombre de la cámara* (Dziga Vértov, 1929)
- 3 *News From Home* (Chantal Akerman, 1976)
- 3 *La belleza y el dolor* (Laura Poitras, 2022)
- 3 *Small Talk* (Huang Hui-Chen, 2016)
- 3 *Fahrenheit 451* (François Truffaut, 1966)

ACTIVIDAD ANTES DEL VISIONADO

ACTIVIDAD: ¿Quién nos enseñó a leer?

En grupo o en parejas, reflexionad sobre estas preguntas y escribid algunas ideas:

- ¿Qué recuerdos tenéis relacionados con los libros en casa?
- ¿Quién os animó por primera vez a leer?
- ¿Hay alguna mujer (madre, abuela, profesora...) que asociéis con la lectura o la escritura?
- ¿Qué libros os han marcado hasta ahora?

Al terminar, compartid en voz alta algunas respuestas. El objetivo es reconocer la dimensión afectiva y personal del acto de leer.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 1: Cartografía de influencias

La película funciona como un mapa de mujeres, libros y gestos. Vamos a construir el nuestro.

1. En una hoja grande, dibuja un mapa o red (tipo árbol genealógico o nube de palabras).
2. Incluye:
 - Mujeres que te han influido o enseñado algo importante.
 - Libros o textos que te han marcado.
 - Frases o gestos que recuerdes.
3. Puedes añadir colores, símbolos o dibujos para representar tu relación con cada elemento.

Después, colgad vuestros mapas en clase y pasead para ver los de las demás personas. ¿Qué coincidencias o sorpresas encontráis?

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 2: Cine en femenino

La película no tiene una estructura narrativa tradicional. Invita a pensar de otra manera. Vamos a reflexionar:

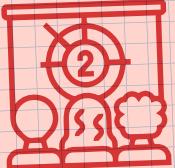
- ¿Qué sensaciones te produjo la película?
- ¿Te pareció que contaba una historia, o varias?
- ¿Cómo se mezcla la imagen con la palabra?
- ¿Qué importancia tienen las voces y los textos leídos?

En pequeños grupos, elegid una escena o fragmento que os haya llamado la atención. Comentad:

- ¿Por qué os impactó?
- ¿Qué transmite?
- ¿Qué técnica usa para emocionarnos o hacernos pensar?

Compartid después las reflexiones con el resto del grupo.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

PROPUESTA FINAL: Hacer nuestra propia “carta audiovisual”

Inspirándonos en el estilo de María Elorza, grabad (con el móvil o audio) una breve carta a una mujer que os haya marcado. Podéis incluir:

- Una cita de un libro.
- Una imagen o sonido que os recuerde a ella.
- Una anécdota o gesto.

Estas piezas pueden unirse en clase como una película colectiva de cartas.

PROFESTIVALES21

VENTANA CINÉFILA

