

Del 01 al 29 octubre

Moms on fire, de Joanna Rytel

Cine y coloquios para ‘maternar’ contra el mito de ser madre

Maternar contra el mito es un ciclo de cine y coloquios de La Casa Encendida que, durante el mes de octubre, propone un encuentro en torno al cine y la maternidad, entendida no sólo como el hecho físico de dar a luz a otra persona, sino planteando las diferentes maneras que tenemos de aproximarnos emocionalmente al cuidado de los hijos.

Los cortometrajes y películas recogidas en el ciclo plantean, desde las formas contemporáneas, algunas de las dudas, mitos y desafíos más extendidos en torno al acto de ser madre, convirtiéndose en un espejo poliédrico, cambiante y contradictorio.

Las cineastas que forman parte del ciclo no sólo abordan diferentes temas en torno a los mitos de la maternidad sino que la abordan desde otros prismas. Como las madres adolescentes de ***Birth***, de **Signe Baumane**, o ***A minha juventude***, de **Rita Quelhas**; la soledad del puerperio de ***Project Motherhood***, de **Lea Hanzelova** y **Michal Babinec**; la madre sobrepasada por la circunstancia de ***Moms on fire***, de **Joanna Rytel**, o ***Palma***, de **Alexe Poukine**; o la enfermedad del hijo de ***Penélope, mon amour***, de **Claire Doyon**.

Y lo hacen desde medios y formatos muy diversos como la animación, la autoficción, el documental o incluso la *performance* sonora de la cineasta Pili Álvarez, realizada para el ciclo. Las proyecciones están acompañadas de coloquios, donde participa la francesa **Claire Doyon**, que presenta el documental *Penélope, mon amour* sobre su hija con trastorno de espectro autista; **Gloria Vilches**, especializada en cine de vanguardia, experimental y de artistas; **Begoña Gómez Urzaiz**, periodista y autora del libro *Las abandonadoras*; **Victoria Gabalón**, periodista y

creadora de la revista *MaMagazine*; y **Lola Iglesias**, historiadora del arte especializada en arte contemporáneo y que investiga sobre la representación de la maternidad.

El ciclo pretende reconocer las decisiones de cada madre detrás del acto de *maternar*, así como crear un espacio de resistencia donde debatir e identificar las dificultades, contradicciones y soledades asociadas con la maternidad y confirmar la importancia del papel social de los cuidados, que siguen recayendo principalmente en las mujeres y, por extensión, en las madres.

Coprogramado por: Nuria Cubas.

PROGRAMA:

1 de octubre
12h / Auditorio / Gratuito

Una quiere y la otra no

Presentación del ciclo y conferencia a cargo de Nuria Cubas, coprogramadora del ciclo, sobre la maternidad a través de la historia del cine.

Una quiere la otra no es una introducción a la maternidad en la historia del cine a través de ejemplos de cómo se han mostrado e interpretado las figuras maternas en las películas en las que la madre y la maternidad ocupan el centro.

El recorrido abarca de manera no cronológica diferentes épocas de la historia del cine, desde el cine precodificado estadounidense (correspondiente a los años 20 y que abarca un breve periodo entre la introducción del sonido y el empleo del código de autocensura), a los nuevos cines de los años 60, llegando hasta el cine contemporáneo, que es la base del ciclo.

1 de octubre
17:30 h / Sala AV / 4 €

Fuego en el cuerpo

Embarazos no planificados que trastocan la circunstancia de la futura madre. Esta sesión reúne tres piezas donde el miedo a los cambios físicos y la sensación de pérdida de control sobre la propia vida dejan latiendo una pregunta: ¿Dónde se ha metido el padre? Las respuestas a un embarazo unilateral son tan variadas como los copos de nieve.

- ***Birth*, de Signe Baumane. Italia, EE.UU., 2009. 13'**

En este corto animado, Amina tiene diecisiete años y está embarazada. Asustada por dar a luz y en busca de consejo y ayuda, acude a una mujer experimentada pero sus historias la asustan incluso más.

Signe Baumane (Auce-Letonia, 1964) es animadora, artista plástica, ilustradora y escritora. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Realizó su primera película de animación, *La bruja y la vaca*, en 1991, de la que fue guionista, directora, diseñadora y animadora. Además de dedicarse a la animación, Baumane ha realizado numerosas pinturas

y esculturas y también ha trabajado como ilustrador de libros infantiles. Sus películas se han proyectado en importantes festivales como Annecy, Tribeca, Sundance, Berlín o Venecia.

- ***Moms on Fire*, de Joanna Rytel. Suecia, 2016. 15'**

Este corto de *stop-motion* realiza una mirada a los últimos días de embarazo de dos amigas que tienen algo en común: no deseaban ser madres de nuevo. Un relato de la maternidad y del embarazo desprovisto de cualquier aspecto positivo y que evidencia los sacrificios que las mujeres deben aceptar para traer nuevos seres humanos al mundo. Además, muestra sin tapujos la sexualidad de las embarazadas.

Joanna Rytel (Varsovia, Polonia, 1974) se graduó en 2004 en la Escuela Universitaria de Arte, Artesanía y Diseño de Estocolmo. Su práctica artística apunta a las cuestiones más conmovedoras de nuestro tiempo sobre el género, el poder y la identidad. Aborda estas cuestiones poniendo en juego lo personal. Algunos de los temas controvertidos que explora son el honor, el racismo, el feminismo, las relaciones entre animales y personas, los tabúes de la sexualidad en la esfera pública, el aborto y el porno.

- ***Finding Christa*, Camille Billops, James Hatch. EE.UU., 1991. 55'**

Un trabajo que explora los sentimientos que rodean la reunión de una joven con su madre natural, 20 años después de haber sido dada en adopción. Se trata del encuentro entre la propia directora y su hija Christa. Además de la mezcla de emociones que esto supone, Billops interroga a su familia y amigos, así como las motivaciones que le llevaron a tomar la decisión.

Obtiene el Gran Premio del Jurado de Sundance en 1992.

Camille Billops (Los Ángeles, EEUU 1933) comenzó su carrera como escultora, ceramista y pintora pero es especialmente conocida como cineasta de la diáspora negra. Su película autobiográfica *Finding Christa* ganó el Gran Premio del Jurado para documentales en el Festival de Cine de Sundance de 1992. Produjo todas sus películas con su marido y compañero cinematográfico James Hatch (Oelwein- EEUU, 1928), escritor, académico y educador que dedicó gran parte de su carrera a crear un archivo sobre teatro afroamericano.

[Tráiler](#)

Coloquio posterior con:

Gloria Vilches (Valencia, 1978). Doctora en Comunicación Audiovisual, especializada en cine de vanguardia, experimental y de artistas. Desde 2009 coordina Xcèntric, el programa de cine experimental del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), y otros proyectos audiovisuales del centro. También ha colaborado como programadora con festivales y centros de arte como S8 Mostra de cinema periférico (Coruña), Montehermoso (Vitoria) o Tabakalera (Donosti). Regularmente imparte clases sobre cine experimental como profesora invitada en másteres y postgrados universitarios. De forma paralela (y esporádica) desarrolla su actividad artística en el campo del *collage* y el super8. Tiene una hija que nació en 2018 y que se llama Elsa.

Begoña Gómez Urzaiz (Tarragona, 1980). Es periodista y vive en Barcelona. Es autora del libro *Las abandonadoras* (Destino), una reflexión en torno a las madres que se separan de sus hijos. Editó y prologó el libro colectivo *Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia* (Península). Escribe habitualmente en *El País* y *La Vanguardia* y colabora con espacios de radio y televisión en TVE, Rac1 y Radio Primavera Sound. Da clases en el Máster de Periodismo Literario de la UAB.

8 de octubre
17:30 h / Sala AV / 4 €

Entre estas cuatro paredes

Esta sesión reúne trabajos que revisan el puerperio, los primeros cuidados y la batalla interna de las madres para no perderse a sí mismas a causa del agotamiento. Incluye una proyección performativa, creada por la cineasta Pili Álvarez expresamente para el ciclo.

Ha nacido una criatura que exige un cuidado extenuante. Las madres intentan encontrarse a sí mismas en situaciones que desconocen, en posturas en las que nunca se pusieron, sosteniendo un peso real que las atrapa entre cuatro paredes.

- ***Project Motherhood***, de Lea Hanzelova, Michal Babinec. Eslovaquia, España, 2021. 10'

Lea Hanzelova cuenta en su ópera prima que siempre quiso ser madre y cuando nació su hijo Elías se sintió completa. Pero los primeros meses con el recién nacido no fueron como esperaba. Está agotada, no puede dormir y se siente atrapada en un bucle. Todos los demás parecen estar bien, pero ella se encuentra luchando por ser feliz. ¿Es Lea una mala madre?

Lea Hanzelova (Eslovaquia) ha vivido en el Reino Unido y en España. Habla español con una mezcla de acento argentino y granadino. Se rompió una pierna aprendiendo a andar en bicicleta. Se rompió la nariz haciendo equilibrio sobre una cinta. Se rompió el brazo practicando *snowboard*. No sabe conducir a pesar de que tiene carnet. Fue bautizada a los 15 años en una iglesia protestante a pesar de que su familia tiene orígenes tanto judíos como musulmanes. Le encanta el yoga y tiene un certificado de enseñanza. Fue extra en un vídeo de Robbie Williams. Trabaja en recursos humanos. Es madre primeriza y *Project Motherhood* es su primera película.

Michal Babinec (Bratislava, 1982) es director de fotografía y trabaja en ficción, documentales, videoclips, arte y publicidad. Actualmente reside en Madrid y forma parte del colectivo creativo BRBR Films. Empieza a trabajar en Eslovaquia con su productora Tasty Media. Estudia fotografía en la ECAM y ha trabajado como director de fotografía en proyectos seleccionados y premiados nacional e internacionalmente como *Niña*, de Nacho A. Villar (mejor fotografía en Alcine 2015), *Corazón*, de Sergio Martínez (mejor fotografía en L'Alfas de Pi 2017), *Europa*, de Miguel Ángel Pérez Blanco o *Una vez fuimos salvajes*, de Carmen Bellas. En 2018 participa en Camera Studio dentro del evento Berlinale Talents.

- ***A minha juventude***, de Rita Quelhas. Portugal, 2016. 27'

En un cuarto adolescente, en algún momento de los años 60 en Portugal, una joven de 16 años está encerrada, acompañada por un niño de un año que gatea por el suelo de moqueta: su hijo. Solo en esta habitación la joven puede existir y soñar.

Rita Quelhas (Lisboa, 1994) Nació en 1994 en Lisboa. Graduada en dirección en la Escola Superior de Teatro e Cinema ha dirigido dos cortometrajes, *Uivo*, estrenado en DocLisboa y *A Minha Juventude*, que tras pasar por IndieLisboa ganó sendos premios en los festivales FILMADRID y FEST en Espinho, Portugal. Desde 2017 trabaja en la compañía de teatro Arena Ensemble como ayudante de dirección y vídeo del director Marco Martins, de quien también ha

sido ayudante de realización en su último largometraje. Actualmente está realizando su primer documental, a partir del trabajo del coreógrafo portugués Victor Hugo Pontes.

- **Sobre mamá**, una proyección performativa de Pili Álvarez. España, 2022. 30'

A mamá, sin mamá, con mamá, para mamá, por mamá, según mamá.

De mamá, desde mamá, en mamá, bajo mamá, tras mamá, entre mamá, hacia mamá, hasta mamá.

Mediante mamá, ante mamá, contra mamá, versus mamá, sobre mamá.

Pili Álvarez (Santander, 1982) es educadora, artista y cineasta. Licenciada en Bellas Artes y con formación en dirección de documentales en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba. Imparte clases de cinematografía en diferentes escuelas de cine y es docente en la facultad de educación de la UAM. Ha expuesto su trabajo en diferentes centros de arte, exposiciones colectivas e individuales, así como en festivales de cine internacionales. En 2013, su trabajo *TOMA DOS* ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival Punto de Vista de Pamplona.

15 de octubre
17:30 h / Sala AV / 4 €

Vidas truncadas

¿Qué ocurre cuando el bebé no evoluciona por el camino de la normatividad? La cineasta francesa Claire Doyon presenta en *La Casa Encendida* este trabajo donde nos ofrece su propia experiencia como madre de una niña con trastorno del espectro autista.

Dentro del cuento de la maternidad, creímos que nuestro bebé nacería sin problemas, pero ser madre también es abrirse a la posibilidad de tener un hijo que requiera de cuidados especiales.

- **Penélope, mon amour**, de Claire Doyon. Francia, 2021. 88'

Penélope mon amour es el viaje de una madre cineasta que ha filmado a su hija, con transtorno del espectro autista, a lo largo de 18 años. Narra las diferentes etapas: el susto del diagnóstico, la declaración de guerra, la abdicación de las armas, para finalmente aceptar y descubrir un modo de existencia diferente.

Este cuerpo de Penélope y, con mayor razón, este cuerpo de la persona autista en el espacio social, ¿qué lugar ocupa y qué lugar le damos? ¿Qué terreno puede inventar el cine para diseñar un espacio hospitalario, para soñar con un mundo que permita que lo invisible se haga visible?

Claire Doyon (Francia, 1971) dirigió su primer largometraje *Les Lionceaux* (2002), seleccionado en La Quinzaine des Réalisateurs del Festival de Cannes, tras acabar los estudios de dirección en la escuela Fémis i Lee Strasberg. Desde entonces ha dirigido seis películas más, seleccionadas y premiadas en festivales Internacionales como Locarno, La Muestra de Venecia, el Festival de Turín, FIDMarseille o el Festival Internacional de Cortometrajes Clermont-Ferrand. Claire Doyon es la fundadora de MAIA, un instituto de pedagogía experimental creado en 2007 y situado en París para niños y adolescentes con autismo.

Coloquio posterior con la directora.

[Tráiler](#)

29 de octubre
17:30 h / Sala AV / 4 €

[Amigas para siempre](#)

Una visión de la extraña simbiosis a la que se llega cuando los hijos crecen y se incorporan a la vida de las madres. El momento en que dos personas empiezan a compartir viajes, experiencias e, incluso, procesos creativos.

- ***Palma*, de Alexe Poukine. Francia, Bélgica, 2020. 40'**

Jeanne se lleva a su hija de seis años a pasar el fin de semana a Mallorca. Mientras todo se va al garete, la única preocupación de la madre es fotografiar a Kiki, la mascota de la clase.

Alexe Poukine (Bélgica, 1982) es fotógrafa, guionista y directora. Después de asistir a clases de teatro, estudió etnología y cine documental. Su película *Lo que no te mata* de 2019 fue premiada en festivales como Visions du Réel, Festival Dei Popoli de Florencia o DocsBarcelona. *Palma* (2020) es su cuarta película en la que aborda desde la autoficción un episodio vivido junto a su hija.

- ***I hope I'm loud when I'm dead*, de Beatrice Gibson. Italia, Reino Unido, EE.UU., 20'**

Relato muy personal del mundo del artista ambientado en el contexto de la ceremonia de inauguración de Donald Trump en 2017. La obra explora un clima sociopolítico cada vez más volátil a través del contexto de una mujer artista y madre. Los rápidos movimientos visuales desorientan deliberadamente al espectador, al igual que los eventos globales desorientan con olas de miedo y ansiedad.

Beatrice Gibson (Reino Unido, 1978) es una cineasta franco-británica cuyo trabajo es conocido por su carácter experimental, emotivo y político. Sus películas se han proyectado en festivales de cine de todo el mundo como el Festival de Cine de Nueva York, Oberhausen, Courtisane o el Punto De Vista. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Tiger a mejor cortometraje en el Festival de Rotterdam. En 2019 su última película *Two sisters (who are not sisters)* fue premiada en la sección Directors Fortnight del Festival de Cannes. Su película *I hope I'm Loud when I'm dead* fue premiada en el Festival Internacional de cine de Toronto en 2018.

Coloquio posterior con:

Victoria Gabalón (Zaragoza, 1981) es periodista y especialista en comunicación en organizaciones culturales. Madre de Julieta y Darío, es la creadora de la revista *MaMagazine*, una revista trimestral en papel que busca cuestionar, celebrar y extender los diálogos sobre la maternidad moderna desde la cultura.

Lola Iglesias es historiadora del arte especializada en arte contemporáneo, estudios feministas y comunicación cultural. Investiga sobre la representación de la maternidad y codirige Nuevos públicos, una oficina que promueve las prácticas artísticas actuales.

[Tráiler de *I hope I'm loud when I'm dead*](#)

Maternar contra el mito

Fecha: Del 1 al 29 de octubre

Lugar: Sala AV

Precio: 4€

Área de Comunicación

La Casa Encendida

Leticia G. Vilamea

Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid

www.lacasaencendida.es

Tel. prensa 913 686 358 / 650 64 36 19

lvilamea@montemadrid.es