

A LOS LIBROS Y A LAS MUJERES CANTO

UNA PELÍCULA DE MARIA ELORZA

TXINTXUA
films

BASQUE.
AUDIOVISUAL.

ÍNDICE

SINOPSIS	3
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA	4
NOTAS DE LA DIRECTORA	5
POR QUÉ ESTA PELÍCULA ES, TAMBIÉN, UN JARDÍN	6
PERSONAJES	8
DIRECCIÓN	10
LA PRODUCTORA. TXINTXUA FILMS	11
DATOS DE CONTACTO	12

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.

FICHA ARTÍSTICA

TONINA DEIAS
LORETO CASADO
WALTRAUD KIRSTE
VIKI CLARAMUNT
ANNE ELORZA

FICHA TÉCNICA

Dirección y guion: MARIA ELORZA
Fotografía y Montaje: MARIA ELORZA
Sonido directo: MARIA ELORZA y ANNE ELORZA
Productores: MARIAN FERNÁNDEZ PASCAL y KOLDO ALMANDOZ

DATOS TÉCNICOS

72 min / Largometraje documental / Color /
V.O. Español - Italiano / 1.78:1

NOTAS DE LA DIRECTORA

¿Pueden los libros matar?

¿Hay libros que merecen la hoguera?

¿Por qué son las bibliotecas jardines?

¿Quiénes son las guardianas de las bibliotecas?

¿Qué significa cantar a las mujeres y a los libros?

Virgilio, el poeta latino por excelencia, empezaba la Eneida declarando que iba a cantar “a las armas y al hombre”. Con el título de esta película queríamos hacer un guiño a ese verso. Porque aunque nuestras intenciones sean casi opuestas, también nos proponemos dialogar con la tradición pasada.

Esta película es el retrato de cuatro personajes y de sus libros. Son mujeres que se han pasado la vida leyendo y estudiando, es decir, cuidando de un patrimonio muy valioso. Ellas son Tonina, superviviente al derrumbamiento de su propia biblioteca y coleccionista de figuras de Dante; Wal, que de pequeña solo tuvo un recetario y una biblia, pero ahora es especialista en Goethe, del cual habla como si de un viejo amigo se tratara; Loreto, que se disfraza de los autores y de los personajes sobre los que lee, y se dedica a recitar sus pasajes preferidos; y por último Viki, que durante una temporada llevaba la biblioteca del Partido del Trabajo en el maletero de su coche y se dedicaba a viajar por la provincia prestando libros a los obreros. Cada una de ellas ejemplifica diferentes concepciones de la literatura, pero las une el hecho de que la lectura siempre ha estado muy presente y entremezclada en sus vidas.

Retratar a estas mujeres significa también indagar en la naturaleza de las imágenes. Y preguntarnos qué es una imagen literaria, qué es una imagen cinematográfica y cómo se puede pasar de la una a la otra. Precisamente en esta búsqueda se centra la labor cinematográfica y de autoría de la película.

A través de distintos pasajes, algunos de entrevistas, otros con una aproximación ensayística, otros incluso con un tono lírico, hemos querido adentrarnos en las imágenes que pueblan las vidas de las protagonistas. Algunas poseen un carácter imaginario y otras una existencia muy concreta, en forma de las figuras que tienen colocadas en sus estanterías junto a los libros, de las estampas que cuelgan en las paredes de sus casas, de las ilustraciones en las páginas de sus obras predilectas.

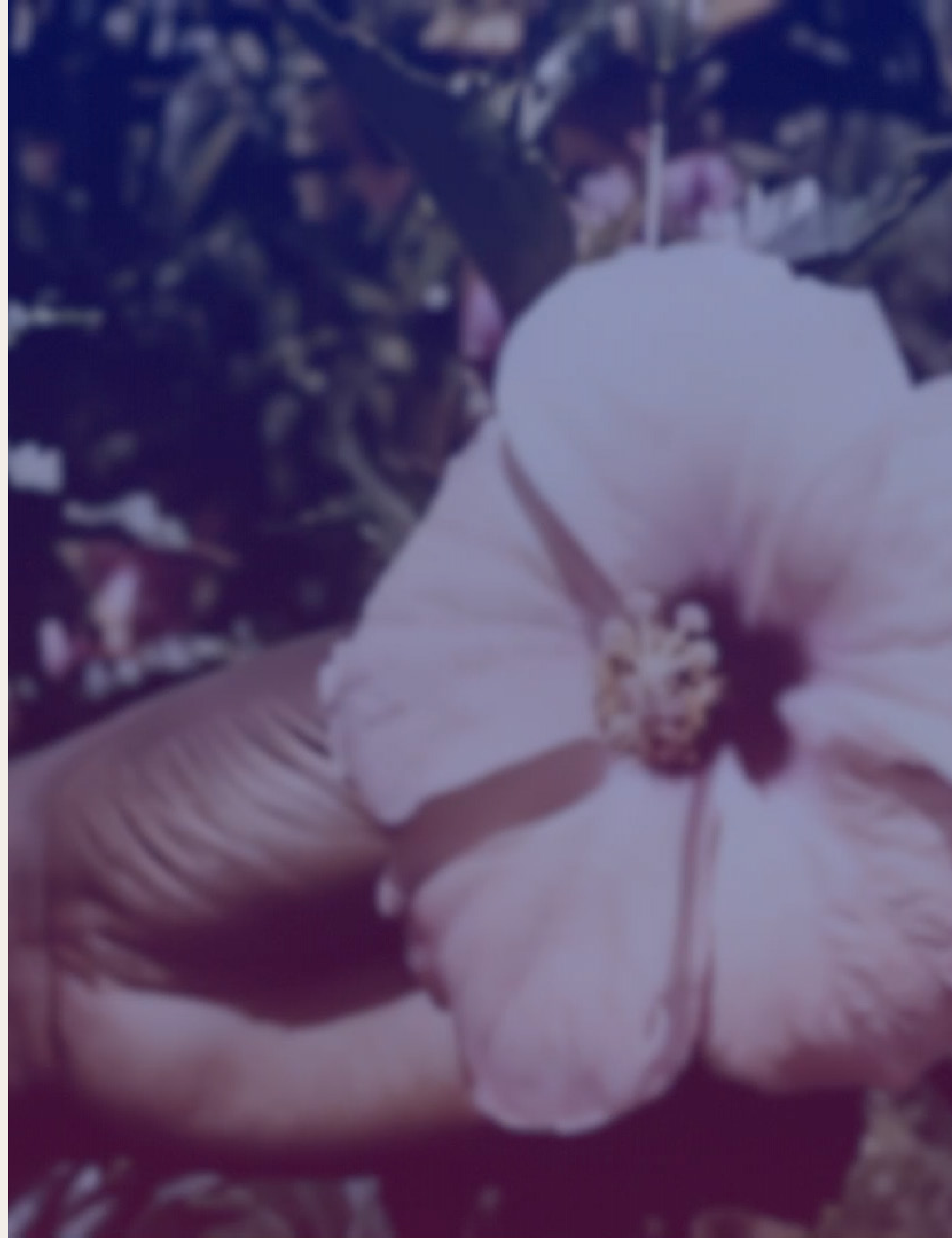
Nos hemos aproximado a todo ello desde la experimentación y con un tono ligero, fresco, humorístico, en ningún caso académico. Se ha reservado un papel fundamental al trabajo de montaje, en el que se conjugan el metraje encontrado, que nos ayuda a ahondar en la historia del cine y en la memoria, e imágenes grabadas expofeso para el proyecto: imágenes en Súper 8, imágenes de viajes a lugares que guardan relación con el bagaje literario de los personajes, imágenes grabadas en formato digital.

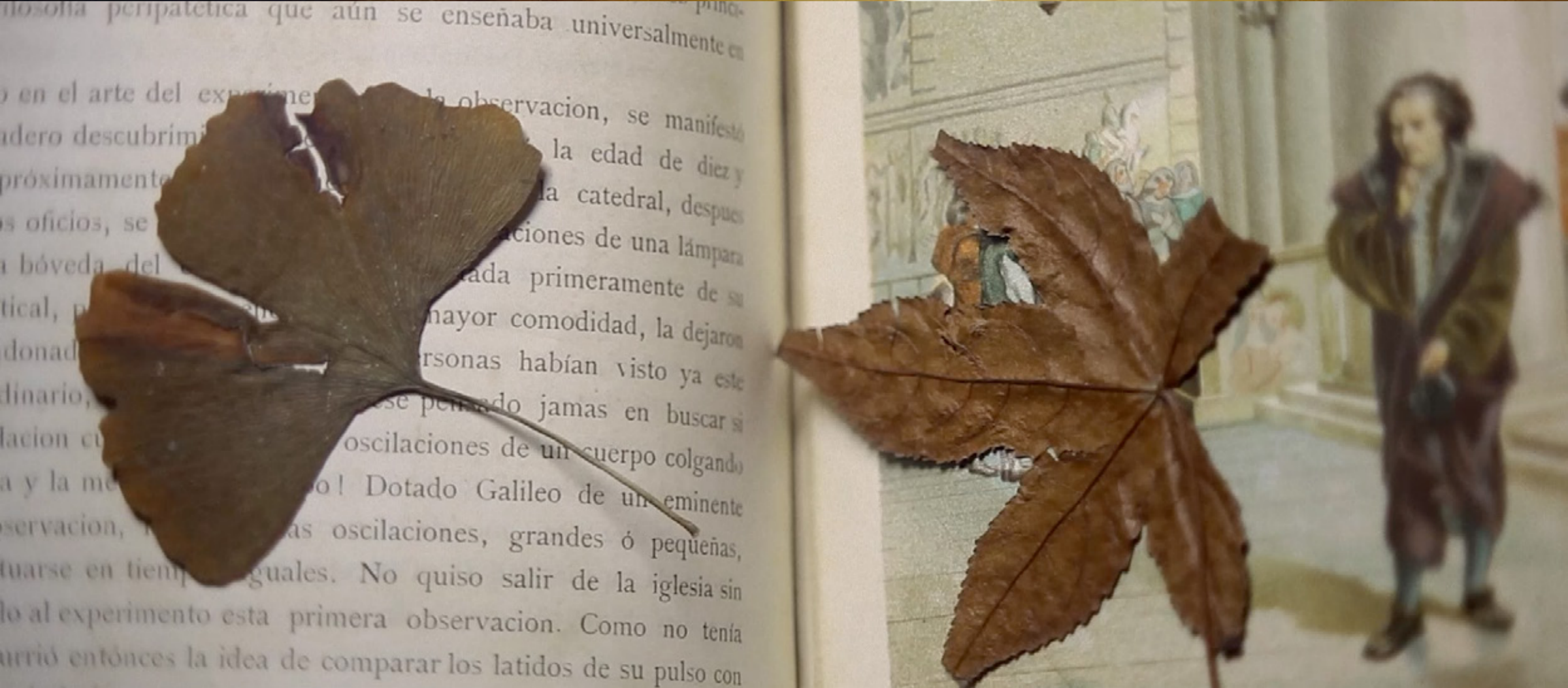
Con esta película vamos a preguntarnos cómo pueden la literatura, el cine o las imágenes ayudarnos a vivir, cómo pueden hacernos más libres; vamos a interrogarnos también sobre la importancia de la imaginación en la vida cotidiana y sobre cómo puede transmitirse la alta cultura de una forma que no sea elitista. Por último, vamos a formular una reivindicación; una reivindicación de las letras que es, a su vez, un homenaje a estas mujeres que se ocupan de preservarlas en un acto de resistencia.

POR QUÉ ESTA PELÍCULA ES, TAMBIÉN, UN JARDÍN

Por qué las bibliotecas son jardines:

- 1/ Crees cultivarlas, pero crecen por su cuenta.
- 2/ En ambos, el tiempo transcurre a su manera.
- 3/ Siempre corre un poco de brisa.
- 4/ Por ellas paseamos, acariciando las hojas.
- 5/ Los dos están llenos de leyendas y nombres misteriosos.
- 6/ Los franceses tienen una bella palabra del campo de la jardinería para hablar de la limpieza de las bibliotecas. *Deshérber*, o sea, quitar las malas hierbas. Es una palabra verde, muy distinta de *expurgo*, esa otra palabra, rojiza y tenebrosa, que usamos en castellano o italiano. Porque también las bibliotecas se pueden limpiarse con amor o, por el contrario, pueden destruirse con rabia.

Cuando uno se acercaba a la puerta de la escuela del filósofo Epicuro, se encontraba con un amable letrado que lo invitaba a entrar de la siguiente manera: “Huésped, aquí estarás bien, aquí el bien es el supremo placer”. La escuela, destinada a una vida de reflexión comunitaria entre amigos, estaba rodeada por una enorme huerta, de la que tomaba su nombre, “El jardín”.

La única biblioteca de la Antigüedad que ha sobrevivido hasta nuestros días es la de la Villa de los Papiros de Herculano, dedicada, justamente, a textos epicúreos. Se cree que la propia villa, con su enorme jardín, quería replicar en cierto modo, ya en época romana, la escuela del filósofo griego. Con la erupción del volcán Vesubio, la ciudad quedó sepultada, pero los papiros permanecieron intactos bajo la ceniza y el lodo, y se conservaron a través de los siglos.

La Villa de los papiros ha sido una localización esencial en la película, ya que reúne dos de sus grandes temas: el fuego y los jardines. El fuego que ha aniquilado infinidad de bibliotecas, que quemó los queridos libros de Petrarca y de Don Quijote, que fue un poderoso instrumento de destrucción a manos de los nazis, pero que, en una ocasión, salvó también una biblioteca antigua. Y los jardines: lugar de chácharas filosóficas, hogar de los poetas y bibliotecas en sí mismos.

Si las protagonistas de esta película se preguntan en ocasiones por el sentido de conservar los libros o sienten la tentación de deshacerse de algunos de ellos, también se ocupan, como buenas jardineras, de podarlos y cultivarlos con delicadeza. No los exhiben petrificados en fríos altares, sino que, a la manera epicúrea, se valen de la literatura para encontrarse entre amigos y buscar la felicidad cotidiana.

PERSONAJES

Los personajes principales son un grupo de mujeres maduras, apasionadas de la literatura, que se conocen entre sí, y que tienen una relación íntima con la familia de la directora. Han sido seleccionadas en base a la fuerza de sus historias personales, del vínculo que su trayectoria vital ha mantenido con los libros, y también a la diversidad de sus formas de afrontar la vida y lo literario.

TONINA

Cerdeña, 1955. Madre de la directora, italiana, especialista en literatura del mismo país. Tuvo su primer contacto con la literatura mientras doblaba la mantelería de su tía, que apenas había podido estudiar. La tía planchaba y recitaba con lágrimas en los ojos los cuatro poemas que había podido aprender en la escuela primaria.

Muchos años después, Tonina vive rodeada de libros y colecciona figuras de Dante. Recientemente ha sobrevivido al derrumbamiento de su librería, que le ha dejado un dedo torcido. Es el nexa entre todos los personajes y está presente en las entrevistas, en las que ocasionalmente interviene desde detrás de la cámara, como una especie de segunda narradora.

LORETO

Valladolid, 1952. Profesora retirada de literatura francesa con espíritu de comediante. Su padre, que amaba la aviación y deseaba un hijo varón, intentó llamarla Avioneta, pero como no se lo permitieron, la nombró como a la patrona de los aviadores. Así, Loreto ha pasado gran parte de su vida entre las nubes.

Para ella la poesía “un día te cae encima” y es “como un manto” protector. Y es que Loreto viste la literatura: tiene una falda Sade, un abrigo Beckett, una gabardina Marlene Dietrich y una falda que es una sonata.

WAL

Wroclaw, 1938. Durante la infancia no tuvo muchas ocasiones de leer. En su casa solo había dos libros: un recetario y una biblia que compró ella misma, para disgusto de su madre, que vio faltar los dos marcos que había costado.

A mediados de los años 1960 conoció en París a Patxi, exiliado político vasco. Pasó los primeros años de matrimonio a caballo entre la clandestinidad y el exilio. Ya en democracia, ambos se instalan de nuevo en el País Vasco. Especialista en Goethe y en su idea de weltliteratur, “literatura mundial”, Wal cree profundamente en el poder de la literatura para tender puentes entre culturas y sembrar la paz.

VIKI

Barcelona, 1954. Es de las que guardan flores secas en los libros y dicen siempre lo que piensan. Recibió su nombre en homenaje al poemario *Combat del somni* que el poeta catalán Josep Janés dedicó a su novia Maria Victòria, fallecida de apendicitis por falta de atención médica durante la Guerra Civil. Como marcada por ese gesto, Viki se hizo médico y ha combatido siempre.

Durante los primeros tiempos que pasó en Guipúzcoa, vivía en su coche, que era también la biblioteca ambulante del Partido del Trabajo. Viajaba por toda la provincia comentando a Lenin o imprimiendo octavillas en las cocinas de los obreros.

DIRECCIÓN

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.

FILMOGRAFÍA - CORTOMETRAJES

2020, *Quebrantos* (junto a Koldo Almandoz)

2018, *Ancora lucciole*

2016, *Gure Hormek* (Las chicas de Pasaik)

2016, *La chica de la luz* (Las chicas de Pasaik)

2015, *Agosto sin ti* (Las chicas de Pasaik)

2013, *Irudi mintzatuen hiztegi poetikoa* (Las chicas de Pasaik y junto a Aitor Gametxo)

LA PRODUCTORA. TXINTXUA FILMS

Fundada en 2008 por la productora Marian Fernández Pascal y el director Asier Altuna, Txintxua Films ha producido 8 largometrajes, 2 series y 13 cortometrajes.

SERIES

Intimidación, 2022

Hondar Ahoak, 2020

LARGOMETRAJES

918 GAU, 2021

Hondalea: abismo marino, 2021

Oreina, 2018

Dantza, 2018

Sipo Phantasma, 2016

Amama, 2015

Bertsolari, 2011

Txintxua Films ha ganado dos veces el Premio EZA (entregado por la asociación de cine vasco) por su contribución a la industria cinematográfica vasca, su éxito en taquillas, su trayectoria y, la calidad y originalidad de su obra; “Amama” en 2016 y “Dantza” en 2019.

DATOS DE CONTACTO

PRODUCTORA

TXINTXUA FILMS
Euskadi etorbidea, 53, 4A
20110, Trintxerpe, Gipuzkoa
www.txintxua.com
txintxua@txintxua.com
+34 943 39 33 80

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Andrés García de la Riva
escribe@nuevecartas.com
andresgdelariva@gmail.com
+ 34 672 376 162

TXINTXUA
films