

Ellas

Son Cine

6

Rungano

Kaouther

Jenna

Sofia

Apolline

Cinco africanas detrás de la cámara

9 a 13 de julio de 2018

FUNDACIÓN

MUJERES POR ÁFRICA

Cinco directoras africanas detrás de la cámara

Por sexto año consecutivo, la Fundación Mujeres por África ofrece la muestra "Ellas Son Cine", una selección de películas recientes realizadas por directoras africanas con las que intentamos dar a conocer una visión plural, innovadora y feminista del panorama cinematográfico africano.

Las películas que ofrecemos en esta muestra reflejan cómo las directoras africanas del siglo XXI toman la palabra cada vez con más decisión, abriendo nuevas puertas y desarrollando nuevas poéticas arriesgadas y subversivas, con el objetivo de mostrar a las mujeres contemporáneas en toda su diversidad, ya sean rurales o urbanas.

Desde hace décadas, las mujeres africanas han logrado abrirse camino en una industria dominada por los hombres, tanto en lo narrativo como en los medios de producción, y están cada día más presentes en los festivales de cine internacionales. Con esta presencia en el sector audiovisual, las directoras del continente africano dejan su impronta a ambos lados de la cámara, a pesar de los obstáculos que todavía tienen que sortear.

Con esta selección pretendemos mostrar diferentes sistemas sociales, culturales, políticos y económicos, y a distintos modelos de mujer que ilustran la diversidad de las experiencias femeninas que cohabitan en este vasto y complejo continente.

En definitiva, un año más esperamos poder acercarles con esta muestra la rica realidad de las sociedades africanas contemporáneas contadas a través de la mirada de sus directoras.

1. ***I Am Not a Witch***, de la zambiana Rungano Nyoni, que ha cosechado gran éxito internacional, es una fábula feminista en tono de realismo mágico que combina la denuncia social y la sátira para abordar el tema de la brujería como negocio perverso en algunos enclaves de África.
2. La tunecina Kaouther Ben Hania realiza un análisis profundo del estatus de la mujer y su peso en la sociedad tunecina contemporánea en ***Aala Kaf Iffrit*** (La Belle et la meute). A través de una noche de pesadilla kafkiana que vive la protagonista, la directora advierte sobre aquello que no resolvió la revolución: la importancia de la ley y su aplicación como protección de los ciudadanos, en especial de las mujeres.
3. ***High Fantasy***, de la sudafricana Jenna Bass, refleja la historia de su país, donde el "milagro" de la llegada al poder de Nelson Mandela en 1994 fue sólo el principio de una historia mucho más larga y dolorosa, en la que la reconciliación sigue siendo tan necesaria como antes.
4. La argelina Sofia Djama convierte la ciudad de Argel en protagonista de su película para retratar un país congelado en un inmovilismo desconcertante. ***Les bienheureux*** muestra el estado mental de la posguerra, observando de qué manera el conflicto construyó la percepción de la gente y transformó sus expectativas.
5. ***Frontières***, de la burkinesa Apolline Traoré, presenta la historia de cuatro mujeres comerciantes en su viaje desde Dakar a Lagos. Durante el periplo, las mujeres sufrirán atracos, extorsiones, violencia sexual y, en definitiva, todo tipo de injusticias y abusos por el hecho de ser mujeres independientes.

Lunes 9 de julio

I Am Not a Witch

Directora: Rungano Nyoni

Sinopsis: Después de un pequeño incidente en su pueblo, Shula, de 9 años de edad, es acusada de brujería y enviada a un "campo de brujas". Allí le enseñan las reglas de su nueva condición y le cuentan que si intenta escapar se convertirá en una cabra blanca. Shula tendrá que decidir si acepta su destino o se arriesga en busca de libertad.

Duración: 92 minutos
Nacionalidad: Zambia, Reino Unido
Año de producción: 2017

Filmografía como directora y guionista

- 2009 20 Questions (cm ficción)
- 2010 The List (cm ficción)
- 2011 Mwansa the Great (cm ficción)
- 2014 Listen (cm ficción)
- 2017 I Am Not a Witch (lm ficción)

Filmografía como guionista

- 2012 The Mass of Men, de Gabriel Gauchet (cm ficción)
- 2013 Z1, de Gabriel Gauchet (cm ficción)

RUNGANO NYONI

Nace en 1982 en Lusaka (Zambia), y emigra a Gran Bretaña con sus padres siendo una niña. Al finalizar sus estudios en la Universidad de Birmingham, se matricula en la London University of Arts para estudiar arte dramático. Descubre que le atrae más la escritura y la dirección que la actuación y comienza a realizar cortometrajes. El primero de ellos, *The List* (2010) gana el Premio BAFTA Cymru, otorgado por la Academia del Cine y La Televisión Británica en Gales y ese mismo año participa en el Berlin Talent Campus.

Motivada por la posibilidad de ofrecer al espectador una visión positiva de su país, Zambia, y con el deseo de "mostrar la dulce amargura de crecer en este lugar", realiza su siguiente trabajo, *Mwansa the Great* (2011). Una emotiva mirada hacia la infancia, contada en tono de fábula, donde la fantasía y la realidad se confunden en el día a día de un niño soñador con aspiraciones a súper-héroe. Financiado por el Focus Features Africa First Programme y el UK Film Council es seleccionado en más de 100 festivales internacionales, gana más de 20 premios y es nominado en los African Academy Award y los BAFTA en 2012.

Ese mismo año escribe el cortometraje *The Mass of Men*, dirigido por Gabriel Gauchet, con el que participa en más de 200 festivales de cine y gana más de 80 premios. Una cruda historia que en un tono hiperrealista cuenta la humillación y violencia a la que es sometido un desempleado por la asistente social que lo atiende en una oficina de empleo. En 2013 escribe *Z1*, del mismo director, con el que gana el Premio al Mejor Cortometraje en los Premios del Cine Independiente Británico.

En 2014 co-dirige *Listen* junto al iraní *Hamy Ramezan*. Un relato desolador sobre una mujer musulmana que narra, en una comisaría de Copenhague, su arriesgada huida de casa junto a su hijo con el objetivo de no sufrir la paliza definitiva de su marido. Un trabajo rotundo que invita al debate: sobre visibilidad, género y patriarcado, primer y tercer mundo, radicalismo religioso, poniendo

en evidencia la necesidad de escucha en las sociedades contemporáneas. Este cortometraje ha participado en más de 120 festivales de todo el mundo, ganando 35 premios entre los que destaca el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Tribeca y una nominación al Mejor Cortometraje Europeo en 2015.

I Am Not a Witch es su primer largometraje, donde propone una audaz sátira sobre la superstición y el drama de la misoginia, a través de los ojos de una niña. Nyoni se inspiró en varios informes y datos reales sobre acusaciones de brujería en Zambia. Su investigación la llevó a Ghana, donde se convirtió en la primera extranjera en dormir en uno de los "campamentos de brujas" más antiguos del mundo. En estas comunidades las mujeres viven recluidas y privadas de su libertad, estigmatizadas y exhibidas como objetos vinculados a la suerte y a la superstición, generando entre ellas, sin embargo, una fuerte comunidad de apoyo, red y ayuda mutua.

En el centro del relato se encuentra un elenco de actores y actrices no profesionales, liderados por la joven Margaret Mulubwa (Shula), ganadora del Premio Mujeres por África a Mejor Actriz en el Festival de Cine Africano de Tarifa 2018.

La película fue proyectada por primera vez en la sección de Directores del Festival de Cine de Cannes 2017 y ganó el Premio BAFTA a la Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Producción Británica Novel, el Premio del Cine Independiente Británico a la Mejor Directora, el Premio Douglas Hickox a la Mejor Dirección Novel, entre otros galardones.

Martes 10 de julio

Aala Kaf Ifrit (La Belle et la meute)

Directora: Kaouther Ben Hania
Sinopsis: Durante una fiesta estudiantil, Mariam, una joven tunecina, conoce al misterioso Youssef. En el momento en el que deciden abandonar el recinto, comienza una larga noche en la que Mariam tendrá que luchar por sus derechos y su dignidad. La película es una prueba de obstáculos para conseguir respuesta judicial y protección policial en una sociedad donde las administraciones públicas están del lado de la violencia y la corrupción.
Duración: 100 minutos
Nacionalidad: Túnez
Año de producción: 2017

KAOUTHER BEN HANIA

Nace en 1977 en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid. Entre 2002 y 2004 estudia en la Escuela de Artes y Cine de Túnez, donde realiza el cortometraje *La brèche* (2004). A través del personaje de una joven rebelde que se opone a su padre, aborda la necesidad de posicionarse como un individuo libre y capaz de tomar decisiones más allá del imperativo de la familia y la sociedad. También trata la temática de la necesidad de escucha por parte de los mayores. En 2004 continúa su formación en la escuela de cine La Fémis en París, realizando *Moi, ma soeur et la chose* (2006). Con este cortometraje retorna al problema de la incomunicación y la necesidad de escucha a través de la mirada de un niño, a quien sus amigos le han dicho que su hermana mayor va a hacer "la cosa" durante la noche de su próxima boda. El niño está asustado y la joven angustiada, pues ninguno tiene a nadie con quien hablar de temas considerados tabúes en una sociedad que niega la autonomía de la mente y el cuerpo de las mujeres.

En 2010 realiza el documental *Les imams vont à l'école*, sobre los imanes que se forman en el secularismo en la gran Mezquita de París. Durante un año, la directora logra introducirse en este entorno cerrado para seguir a Aniss, Mohamed y Hamid, aprendices de imanes en la Gran Mezquita de París a quienes también se les exige formarse en la laicidad, de acuerdo con la política de modernización del Islam implementada por las autoridades públicas.

Le Challat de Tunis (2014) es su primer largometraje de ficción, un falso documental con un tono irónico repleto de sátira social, donde ya empieza a apuntar unos de sus grandes temas como guionista y directora: la relación entre sexos y generaciones. Basado en una noticia sobre un motorista que, navaja en mano, recorre las calles de la ciudad rajando las nalgas de las chicas, la directora aborda el papel de la mujer

en una sociedad conservadora, misógina y machista donde el cuerpo de la mujer se convierte en objeto de ataque.

En 2017, su largometraje *Aala Kaf Ifrit (La Belle et la meute)* es seleccionado en el Festival de Cannes, acogido con gran expectación y buenas críticas. En 2018 ha sido seleccionada para el premio de la Académie des Lumières como mejor película francófona.

Basada en un suceso real, la película despliega minuciosamente un relato tenso y angustiante sobre los abusos físicos y psicológicos a los que se ve sometida Mariam, la protagonista. El largometraje narra el proceso por el que pasa a lo largo de una noche cuando, tras ser violada, trata de denunciarlo. Una película llena de tensión, donde el espectador acompaña a los personajes en una noche sin fin, en la que policías, jueces, personal sanitario y sociedad civil representan la dureza de las condiciones que viven las mujeres víctimas de agresiones sexuales y que intentan buscar en las instituciones y en la familia apoyo y justicia.

Filmografía

- 2004 *La brèche* (cm ficción)
- 2006 *Moi, ma soeur et la chose* (cm ficción)
- 2010 *Les imams vont à l'école* (lm documental)
- 2013 *Peau de colle* (cm ficción)
- 2014 *Le challat de Tunis* (lm ficción)
- 2016 *Zaineb takrahou ethelj* (lm documental)
- 2017 *Aala Kaf Ifrit (La Belle et la meute)* (lm ficción)

Miércoles 11 de julio

High Fantasy

Directora: Jenna Bass

Sinopsis: Un grupo de jóvenes que están de acampada en la Sudáfrica profunda se despiertan y descubren que sus cuerpos se han intercambiado sin explicación posible. Varados en el desierto, tendrán que navegar por un laberinto personal y político, descubriendo que ni su amistad ni sus vidas volverán a ser lo mismo.

Duración: 74 minutos

Nacionalidad: Sudáfrica

Año de producción: 2017

JENNA BASS

Directora, escritora y fotógrafa, nace en 1987 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). En 2007 se gradúa de la South African School of Motion Picture Medium and Live Performance (AFDA) y tres años más tarde realiza su primer cortometraje, *The Tunnel*. Estrenado en la Sección Oficial del Festival de Sundance, se exhibe en el Festival de Berlín, Seattle, Toronto o Moscú, entre otros. Ambientado en Zimbabue, con la campaña de terror estatal que acaeció en el país entre 1982 y 1989 de fondo, trata los temas de la magia de la infancia y la inocencia perdida a través de la mirada de una niña.

Su primer largometraje, *Love the One You Love* (2014), se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Durban alzándose con tres premios: Mejor Largometraje Sudafricano, Mejor Dirección de Largometraje Sudafricano y Mejor Actriz protagonista para Chi Mhende. Igualmente estuvo nominado a Mejor Película Nobel y Mejor Actriz en los African Movie Academy Awards de 2015. Este drama ambientado en la Ciudad del Cabo contemporánea, aborda historias paralelas de tres personajes: una operadora de línea erótica, un adiestrador de perros y un técnico informático, quienes comienzan a sospechar que su amor está siendo controlado por fuerzas ajenas a ellos, sintiéndose objetos de una extraña conspiración. En la búsqueda de respuestas a sus premoniciones recurren a todos los medios que les rodean: nuevas tecnologías, brujería, hipnosis, detectives privados y consejos de familiares y amigos.

Con *High Fantasy*, la directora habla de conflictos sociales de rabiosa actualidad como son el género, la clase o la herencia racial a partir de un juego de ficción basado en el intercambio corporal sobrenatural. A través de la historia de cuatro amigos que están de acampada y una mañana descubren que sus cuerpos se han intercambiado sin

explicación posible, la directora pone de relieve una sociedad en la que algunos cuerpos valen más que otros. En esta aventura a través de la identidad de género, la herencia racial, los prejuicios y la memoria colectiva de Sudáfrica, la comedia se convierte en tragedia, y el ideal de la llamada "Nación del Arco Iris", en un doloroso despertar.

La película refleja su actualidad no sólo en la temática sino también en el modo de producción, ya que está filmada en su mayoría con los teléfonos móviles de los personajes, a los que se añaden entrevistas al estilo de los *realities* de televisión. *High Fantasy* se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2017 y ha sido nominado a Mejor Dirección en los African Movie Academy Awards.

Aparte de su faceta como cineasta, Bass es la editora y co-creadora de *Jungle Jim*, una revista ilustrada de pulp-literary sobre ficción africana. Actualmente se encuentra preparando su tercer largometraje, *Flatland*, un western feminista situado en la región del Karoo sudafricano, además de participar en una colaboración de realidad virtual con la artista Olivie Keck.

Filmografía

- 2010: *The Tunnel* (cm ficción)
- 2014: *Love the One You Love* (lm ficción)
- 2017: *High Fantasy* (lm ficción)

Jueves 12 de julio

Les bienheureux

Directora: Sofía Djama

Sinopsis: En Argel, unos años después de la guerra civil, Amal y Samir deciden celebrar su vigésimo aniversario de bodas en un restaurante. Durante el trayecto, ambos evocan su Argelia: Amal desde la pérdida, sin ilusiones ni sueños y con el enorme deseo de partir, y Samir como el lugar al que se ha acostumbrado y donde puede vivir cómodamente en su condición de médico. Fahim, su hijo adolescente, junto a sus amigos Fériel y Reda, deambulan por los suburbios de Argel relacionándose con las drogas y la religión, confrontándolos con una realidad dura y hostil.

Duración: 102 minutos

Nacionalidad: Argelia, Bélgica, Francia

Año de producción: 2017

SOFIA DJAMA

Nace en Orán (Argelia) en 1982 y se traslada a Argel donde realiza sus estudios universitarios en literatura y comienza a escribir un conjunto de cuentos cortos que describen la vida en la capital. En 2011 lleva uno de estos cuentos, *Mollement, un samedi matin*, al formato de cortometraje. Rodado en Argel, relata el ataque que sufre la joven Myassa por un violador que fracasa en el intento. Cuando vuelve a su casa, una vez más el viejo sistema de tuberías de agua falla y le impide ducharse. A la mañana siguiente, Myassa se propone dos objetivos: informar sobre el ataque a la policía y encontrar un fontanero. Este cortometraje fue financiado por el Centre National du Cinéma Français y la cadena de televisión ARTE, además de emitirse en TV5 Monde, France Télévision, Ciné+ y RTBF. Estrenado en el Festival de Cortometrajes de Clermont Ferrand, donde se alzó con el Premio a Mejor Primera Obra y el Premio de la Agencia Nacional para la Cohesión Social (ACSE). Además participó en festivales de todo el mundo, entre los que destacan Washington, Tanger, Abu Dabi, Montpellier, Tiznit, Aix-en-Provence, Glasgow, Lille, Dresden, Ginebra o Ámsterdam, entre otros.

Les bienheureux es su primer largometraje, en el que ahonda, con valor y determinación, en las heridas del pasado, haciendo dialogar dos visiones intergeneracionales de lo que significa ser libre, pertenecer a una comunidad o desarrollarse en un escenario post dictadura. Djama sitúa la acción en 2008, coincidiendo con el 20 aniversario de la Revolución de Octubre de 1988, cuando la juventud argelina se enfrentó a la dictadura exigiendo un estado democrático, el acceso a la política multipartidista, la apertura de los medios de

Viernes 13 de julio
Frontières

comunicación, la justicia social y el fin del régimen de partido único.

En su cine se percibe una sensibilidad especial por el tiempo, el ritmo, enfatizando los momentos de ruptura, y dando rienda suelta a escenas que bien podrían parecerse al género documental. Apuesta por una realización fresca, dinámica y con un alto nivel de naturalismo. El estreno mundial de la película tuvo lugar en el Festival de Venecia, donde ganó tres premios en la Sección Horizontes: Lyna Khoudri como mejor actriz, el Premio Brian dedicado a películas que inciden en derechos humanos, democracia, pluralismo y libertad de pensamiento, y el Premio Lina Mangiacapre para películas que cambian la imagen de la mujer en el cine.

Para su próxima película, Djama adaptará otra de sus historias cortas, volviendo al personaje de Fériel, protagonista de *Les bienheureux*.

Filmografía

- 2011 *Mollement, un samedi matin* (cm ficción)
- 2012 *Les 100 pas de Monsieur X* (cm ficción)
- 2017 *Les bienheureux* (lm ficción)

Directora: Apolline Traoré

Sinopsis: Una mujer senegalesa viaja a Nigeria por negocios. Durante siete días recorre en autobús cinco países africanos: Senegal, Mali, Benin, Burkina Faso y Nigeria. Lo que comienza como un viaje aparentemente simple, se convierte en una aventura repleta de sucesos inesperados y situaciones peligrosas. Durante el viaje conoce a otras tres mujeres con las que forja una estrecha relación de amistad y solidaridad.

Duración: 90 minutos

Nacionalidad: Burkina Faso

Año de producción: 2017

APOLLINE TRAORÉ

Nace en 1976 en Uagadugú (Burkina Faso). Después de viajar alrededor del mundo con su padre, que trabaja en las Naciones Unidas, se matricula en el Emerson College de Boston para estudiar cine. En 1998 se gradúa en dirección y se muda a Los Ángeles, donde trabaja en películas independientes. Su primer cortometraje, *The Price of Ignorance* (2000), con el que gana el Premio del Público en el Festival Fespaco 2001, tiene toques autobiográficos al narrar la historia de una africana que intenta salir adelante en Estados Unidos. En 2003 realiza el medimetraje *Kounandi* para hablar de la exclusión y el rechazo a la diferencia a través del personaje de una mujer enana que es objeto de continuos abusos por los habitantes de la comunidad en la que vive. En 2005, Apolline Traoré decide regresar a su país para contar historias sobre su continente, centradas en las mujeres de su país y los retos a los que se enfrentan.

En su segundo largometraje, *Moi Zaphira!* (2013), retorna a la temática del rechazo en la aldea provocado por tradiciones y creencias que inhiben la realización personal. Las mujeres y su deseo de dar a sus hijos una vida mejor, se convierte en el eje central de la película, a través del personaje de Zaphira, una mujer viuda que quiere convertir a toda costa en modelo a su hija de siete años. La actriz principal, Mariama Ouédraogo, recibió el Premio a Mejor Actriz en el Festival Fespaco de 2013.

Frontières fue la película de apertura de este festival en 2017, una *road movie* centrada en el empoderamiento de la mujer africana a través de cuatro personajes que se enfrentan, durante un viaje, a los excesos de los poderes patriarcales, a las trabas administrativas y a la superioridad de género ejercida por los funcionarios de aduanas. En palabras de la propia directora, "el propósito de esta película es mostrar la necesidad de la integración africana y la solidaridad entre mujeres ante la corrupción, el abuso de poder y la amenaza física ejercida por las fuerzas del estado en muchas de las geografías de nuestro continente".

Los caminos de cuatro mujeres muy diferentes convergen en un largo viaje por África occidental; desde Bamako, en Mali, hasta la bulliciosa capital de Nigeria, Lagos, pasando por Burkina Faso y Benín. Hacinadas en un autobús sofocante y cruzando los paisajes deslumbrantes de las costas y tierras sahelianas, estas mujeres se encuentran con todo tipo de obstáculos a lo largo del recorrido. Las averías en los autobuses, los ladrones de carreteras, las peleas entre pasajeros y, lo peor de todo, los agentes de aduanas fronterizos corruptos y violentos, hacen que estas mujeres establezcan fuertes vínculos de solidaridad entre ellas. *Frontières* es una película conmovedora y a la vez divertida acerca de la amistad y el empoderamiento femenino, poniendo de relieve un creciente problema en el oeste de África sobre la circulación de personas y bienes.

Filmografía

- 2000 *The Price of Ignorance* (cm ficción)
- 2002 *Monia et Rama* (serie TV)
- 2003 *Kounandi* (mm ficción)
- 2004 *Sous la clarté de la lune* (lm ficción)
- 2006 *Microfinance for Woman* (lm documental)
- 2010 *Le testament* (serie TV)
- 2011 *Ne les Oublié pas* (lm documental)
- 2013 *Moi Zaphira* (lm ficción)
- 2014 *Eh les hommes, eh les femmes!* (serie TV)
- 2017 *Frontières* (lm ficción)

PROGRAMACIÓN 2018

Proyecciones: Sala Berlanga, Madrid

I Am Not a Witch, de Rungano Nyoni Lunes 9 de julio 19:30h

Aala Kaf Ifrit, de Kaouther Ben Hania Martes 10 de julio 19:30h

High Fantasy, de Jenna Bass Miércoles 11 de julio 19:30h

Les bienheureux, de Sofía Djama Jueves 12 de julio 19:30h

Frontières, de Apolline Traoré Viernes 13 de julio 19:30h

Acto de apertura el 9 de julio con un coloquio en el que participará como invitada especial **Claire Dia**, crítica de cine franco-burkinesa y cofundadora de la revista digital *Awotele*, especializada en cinematografías africanas.

Comisariado: Guadalupe Arensburg

Asistente: Roser Colomar

Proyecciones Sala Berlanga

c/ Andrés Mellado, 53

MADRID

9 de julio, entrada gratuita

Resto de proyecciones, entrada 3 euros

