

Nomadías. El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez

Prólogo

Zuzana Pick

Por medio del análisis detallado de varias películas, esta antología presenta las trayectorias personales y creativas de tres importantes directoras chilenas. Generada y concebida a raíz de la retrospectiva de películas de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez exhibida durante el Festival Internacional de Cine de Valdivia en 2013, esta antología es una labor de rescate. Junto a otras iniciativas mencionadas en la introducción cuyo propósito es la repatriación a Chile del cine producido en el exilio, este libro forma parte de la amplia y compleja empresa de re-escribir la historia del cine chileno que una nueva generación de investigadores e investigadoras, curadores y expertos en la preservación del patrimonio cinematográfico ha asumido.

Más allá de las dificultades materiales de re-incorporar el trabajo de Mallet, Sarmiento y Vázquez, las autoras de esta antología están conscientes de la necesidad de reformular los parámetros y las categorías que han orientado hasta ahora el estudio del cine chileno. Por eso Elizabeth Ramírez Soto y Catalina Donoso Pinto han adoptado como la línea directiva el concepto de *nomadía* elaborado por la teórica feminista Rosi Braidotti. En la

medida que busca a crear puentes y abrir nuevos espacios de discusión y análisis, este concepto permite superar las dicotomías “afuera y adentro” que han dominado el discurso sobre las prácticas culturales chilenas desde 1973. En contrapunto a esta predisposición de segregar—si no abiertamente excluir—el cine en el exilio, esta antología se destaca por su orientación integradora. Los temas y las propuestas metodológicas visan a reinscribir las voces, miradas y apuestas cinematográficas ausentes de la historia “oficial” del cine chileno. En este proceso, el trabajo realizado por los contribuidores entreteje metodologías propias a los estudios académicos con las visiones críticas del cine de Mallet, Sarmiento y Vázquez. Las teorías sobre la memoria y el archivo, el exilio y la corporalidad en el cine y la literatura, las mujeres en el melodrama y la voz y la música en el documental contemporáneo reproducen los planteamientos y cuestionamientos de las directoras, la diversidad de búsquedas y expresiones artísticas marcadas por el desarraigo, movilidad y flujo intercultural.

“De memoria incompleta: Marilú Mallet de la literatura al cine de ficción” es una investigación sobre la adaptación cinematográfica y la labor de Mallet como escritora. En su análisis, José Miguel Palacios destaca el efecto de los procedimientos formales y narrativos sobre la representación de la memoria como texto incompleto y abierto en el cuento “De mémoire incomplète” y en el medimetro *2, rue de la mémoire*. Este concepto reaparece desde un enfoque feminista en “El lenguaje feminista en *Journal inachevé* y *Strass Café*”. A pesar de las diferencias entre las películas, Brenda Longellow explica que la disociación sonido e imagen revela sujetos femeninos que buscan escribirse, o construirse, a partir de rupturas y discontinuidades. Estos procedimientos, en el caso específico de Mallet, valorizan la reflexión y politizan el discurso feminista sobre el exilio. Paola Margulis expande el manejo estético del espacio y el tiempo en “El espacio donde confluyen presente y pasado: un acercamiento a los films *Journal inachevé* y *La cueca sola* de Marilú Mallet”. El énfasis sobre el espacio como “escenario” de la memoria subjetiva y colectiva en este capítulo resalta uno de los temas de esta antología: la representación del exilio y del retorno como patrimonios históricos.

En “Presencia animal en *El hombre cuando es hombre* de Valeria Sarmiento,” Valeria de los Ríos considera como las imágenes de animales, el montaje y la música, revelan como el entorno de la cultura agropecuaria naturaliza las relaciones de género, clase y poder en

las cuales se inscribe la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Esta dimensión crítica es también el tema de “Melodramas, mujeres y miradas en el cine de Valeria Sarmiento”. Vania Barraza se vale de teorías feministas sobre la representación de la mujer y el discurso cinematográfico para analizar *Amelia Lopes O’Neill* y *Rosa la china*. Los recursos técnicos (cámara, montaje, actuación) y narrativos (narradores masculinos) del melodrama sirven para desmontar el discurso y reconfigurar la representación de las mujeres. Estos protocolos constituyen lo que Mónica Ríos denomina un “archivo de formas”. En “El potencial desestabilizador de los archivos en *Amelia Lopes O’Neill* y *Secretos* de Valeria Sarmiento”. Ríos explora además la función historiográfica de este archivo. Si bien las películas reinsertan sujetos marginados de la historia “oficial”, las convenciones del melodrama y la televisión hacen visibles las relaciones de género y clase que excluyen a las mujeres y las complicidades personales y públicas que sustentan el discurso de la izquierda durante los periodos de la dictadura y la Concertación.

En “Atravesando continentes y océanos: La obra fílmica de Angelina Vázquez” Laura Senio Blair describe detalladamente las propuestas estéticas y políticas de tres películas producidas y realizadas por la directora en Finlandia. A la vez testimonio y reflexión, estas películas hacen tangibles los temas y problemáticas del exilio desde una perspectiva femenina. Mientras que *Dos años en Finlandia* documenta las vivencias diarias, los desafíos y los intentos de integración, *Así nace un desaparecido* hace uso de los recursos de la animación para representar las atrocidades cometidas por el régimen militar de Augusto Pinochet. Estas realidades del desarraigo y la violación de los derechos humanos convergen a través de la experiencia personal en *Gracias a la vida (o la pequeña historia de una mujer maltrada)*. Elizabeth Ramírez Soto retoma estos temas en “*Presencia Lejana/ Etäällä ja läsnä: tejiendo revoluciones y resistencias*”. La música, narración y actuación refuerzan los vínculos entre territorios (Finlandia, Argentina y Chile) y experiencias (inmigración, represión y exilio). La representación de la historia de una familia finlandesa-argentina en la película es un gesto de solidaridad transcontinental con otros exilios.

Nomadías: El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez concluye con conversaciones entre Zuzana Pick, Elizabeth Ramírez Soto, Constanza Vergara e Ian

Christie y las directoras sobre sus experiencias en varios países, sus itinerarios creativos, sus logros y frustraciones como mujeres en una profesión dominada por hombres. Estos recuentos ponen en evidencia el ámbito internacional y el marco políticamente comprometido y solidario con Chile en que se desarrollan las propuestas individuales. Las entrevistas complementan armónicamente los acercamientos interdisciplinarios y transculturales a las películas, fomentando diálogos entre el cine de las directoras y las tendencias contemporáneas del quehacer cinematográfico. De ahí la importancia de esta antología. Además de recuperar y valorizar la obra de las directoras, los modelos teóricos e historiográficos que circulan a través de *Nomadías* reconfiguran temas que pueden contribuir a un mejor entendimiento y, por lo tanto, abrir nuevas rutas en la investigación del cine chileno.

Como investigadora de la primera década del cine chileno en el exilio y después de varios años sin trabajar los materiales, esta antología me ha permitido re-visitar la obra de las realizadoras y reflexionar nuevamente sobre el tema a partir de las miradas críticas de una nueva generación.

Nomadías. El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez. Elizabeth Ramirez Soto y Catalina Donoso Pinto (eds), Santiago: Ediciones Metales Pesados, 2016,