

**EL CINE QUE ES DE NOSOTRAS:
ENTREVISTA CON
AMANDA CASTRO
REALIZADORA COSTARRICENSE**

**HABLAMOS CON AMANDA CASTRO, REALIZADORA,
SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CINE HECHO POR
MUJERES Y DE LA IMPORTANCIA DEL
CINE CENTROAMERICANO.**

EL CINE QUE ES DE NOSOTRAS: ENTREVISTA CON AMANDA CASTRO

“Me enorgullece mucho que Centroamérica se coloque en esta posición importante en América Latina que históricamente ha producido tanto cine durante tanto tiempo, al lado de México, por ejemplo, en países que son profundamente violentos contra las mujeres; lograr salir y dar la cara, y decir -Yo vengo de este lugar en donde las mujeres estamos dando la talla para el cine, estamos produciendo con las uñas y aún así estamos ganando y estamos representando-”.

Amanda tiene una claridad amable e invitadora a la conversación. Comienza contándome cómo fue encontrarse con su primera cámara, qué le significa pensar la imagen, y el hilo de su historia personal se entrecruza pronto con la historia del cine centroamericano que es ella misma también.

“Soy centroamericana, mitad costarricense, mitad nicaragüense y viví en Guatemala. Entonces, SOY centroamericana (-enfatisa). Pase mi adolescencia entre Nicaragua y Costa Rica, en movimientos políticos de ese momento sobre todo en luchas políticas y fue recién saliendo de la secundaria que mis papás me regalaron una cámara digital. Yo escribía, leía mucho, me interesaba mucho la imagen. Y con esta camarita que me regalaron mis papás -la recuerdo, era chica y era roja- empecé a fotografiar las cosas que veía en el cotidiano (...) a mis compañeras, a mis compañeros; empezamos a hacer ejercicios juntas y Y me apasionó muchísimo. Me interesaba incidir sobre la imagen, no necesariamente alterarla, porque realmente lo mío

nunca ha sido el tema de la edición de la imagen como tal, sino el tema de decidir qué es lo que voy a ver de el gran paisaje y transmitir una sensación o un mensaje con un pequeño cuadro. Descubrí que tenía ese poder y me fascinó. Desde entonces me dediqué completamente a ello, al cine, en distintos aspectos; en arte, guion, dirección de actores. juntos de dirección de actores. Y empezamos a hacer ejercicios grabados y editados como para ferias de bazar, desde la secundaria. Y me apasionó. Me interesaba incidir sobre la imagen, no necesariamente alterarla, porque realmente lo mío nunca ha sido la edición de la imagen como tal, sino el decidir qué es lo que voy a ver de el gran paisaje y transmitir una sensación o un mensaje con un pequeño cuadro. Descubrí que tenía ese poder y me fascinó. Desde entonces me dediqué completamente a ello, al cine, en distintos aspectos; en arte, guion, dirección de actores.”

“Jean- Luc Godard decía que posicionar la cámara era una decisión política. Es decir, lo que sea que vos querés mostrar, donde sea que vos querés poner la cámara, va a ser lo que vos vas a decir, es lo que estás diciendo, es lo que querés transmitir. Para mi es muy importante pensar la imagen desde el discurso: lo que yo estoy proponiendo a partir de dónde coloco mi óptica, es el lenguaje. Es una forma también de abordar la historia. Hablar en lo pequeño de algo mucho más grande.”

PROGRAMA IBERMEMORIA

“Si yo logro transmitir eso más grande en eso más chico, ya cumplí. Para mí es muy importante que la imagen que yo produzca me hable de todo lo que está pasando alrededor sin necesidad de ver todo lo que está pasando alrededor. Que en una sola sensación o en una sola mirada, se puede entender que allí estaba pasando algo en ese momento histórico, en ese lugar.”

Me desconcierta mucho, durante la conversación, hacer eco todo el tiempo de sus ideas, pero no poder tener ejemplos claros de lo que significa el cine centroamericano. Me quiero refugiar en que mi especialidad es otra, pero también me parece imperdonable no saber.

“Somos una región chica, una región con una industria que todavía no es industria, es decir, es un movimiento cinematográfico relativamente incipiente (...) Ya podemos hablar de etapas, periodos y tal del cine centroamericano; aunque yo tuve el privilegio de haberme incorporado a la movida del cine de Centroamérica en un momento en que se estaba produciendo con perspectivas más locales y con muchos más insumos de los que había, por ejemplo, hace 30 años. Y sobre todo en un momento histórico además que era favorecedor para nosotras, tomando en cuenta que en Centroamérica la última guerra acabó hace menos de 30 años; es decir, la guerra en Guatemala acabó en el año 96, y en Nicaragua en el año 90. Entonces en ese momento el cine estaba muy limitado a la producción de documentales sobre la guerra. (...) En el periodo en que yo llegué, no solo había muchísimos más recursos monetarios de fondos y apoyos, sino también un espacio para hablar de nosotras mismas y de dónde venimos, y de cosas más íntimas.

Ahora las y los realizadores centroamericanos sí hablamos mucho de la situación política centroamericana y cómo eso nos afecta, pero lo hablamos desde otro lugar, más personal. Por ejemplo, cómo es ser la hija de un desaparecido político y buscar a su padre, O hablar desde cómo es crecer en una Costa Rica pequeño-burguesa en los años 2000. Contamos con muchos más recursos como cinéfilos. Tenemos mucha influencia del cine mexicano, sin duda, del cine francés, del cine español. Y entre los recursos con los que contamos, está que Costa Rica entró al Programa Ibermedia; esto nos impulsó como región a poder contar con estos apoyos y producir con mayor calidad. Luego entró Guatemala, luego entró Nicaragua, y recientemente, hace unos meses, entró El Salvador; entonces eso nos exige como realizadores y realizadoras producir material de otra calidad que pueda competir internacionalmente. “Nuestras madres” de César Díaz, participó en la semana de crítica de Festival de Cannes, y ganó la cámara de oro. El cine centroamericano ya se está posicionando a nivel mundial desde otro lugar. Y esto no hubiera sido posible sin estos apoyos que hemos recibido externamente.

Amanda habla en plural femenino. Ella dice “todas” y “nosotras” como una postura frente a la constante invisibilización del esfuerzo que implica trabajar y crear como mujer centroamericana.

Me cuenta como la historia del cine centroamericano crece gracias al importante esfuerzo de los y las realizadoras de cine, y que la producción fílmica hecha por mujeres está ahora mismo como punta de lanza, o como punta de aguja, diría yo, tejiendo otras formas de narrar y ver el cine.

“En Centroamérica han existido varios festivales de cine importantes, uno de ellos fue el Festival Ícaro*, en Guatemala, un festival de cine centroamericano que tiene más de 20 años ahora, si no me equivoco, y en su momento fue una muy importante plataforma de exhibición del cine. El festival actual se llama Costa Rica Festival Internacional de Cine y esta es su octava edición; sin embargo, existió antes otro festival que iba con otro nombre y bajo otra línea editorial, y antes una muestra de cine. [El CRFIC] vigila muy atentamente el tema de la participación de mujeres, directoras, productoras, y directoras de fotografía, sin la visión de la molesta “cuota de género”. Existe un grupo curatorial que vigila además la calidad de las películas y que demuestra que sí existen películas dirigidas por mujeres con la calidad de participar en un festival internacional de cine y de competir. (...) Creo que es muy importante rescatar esto que hace este festival, que es un festival de un país chiquitito, pero muy importante en la región.”

Inevitablemente, hablamos de lo que significa en todas sus aristas el crear desde ser mujer. No puedo resumir todos los piensos que germinaron ahí. El pienso, me explicó una amiga escritora, “...son plantas. Es el forraje de las vacas y los caballos. Es alimento, pasto, hierba. Germina y crece, como las ideas” Con Amanda se dan abundantes y se cosechan a partes iguales entre nosotras.

*El Festival Ícaro se inscribe en el actual movimiento audiovisual centroamericano como principal promotor desde 1998; nació en Guatemala con la visión de unir Centroamérica a través del arte y la cultura con especial atención en su diversidad cultural.

PROGRAMA IBERMEMORIA

“Me enorgullece mucho que Centroamérica se coloque en esta posición importante en América Latina que históricamente ha producido tanto cine durante tanto tiempo, al lado de México, por ejemplo, en países que son profundamente violentos contra las mujeres; lograr salir y dar la cara, y decir: *Yo vengo de este lugar en donde las mujeres estamos dando la talla para el cine; estamos produciendo con las uñas y aun así estamos ganando y representando*”

Desde el inicio, Amanda ríe cuando me enfatiza lo muy centroamericana que es. Entonces me habla del rescate, el archivo y la importancia de la construcción y reflexión de la memoria pasada y reciente del cine de esa región.

“En Nicaragua durante el año 2009 hubo un gran esfuerzo en rescatar una gran cantidad de archivos filmicos que estaba enmohecido que fue abandonado por los gobiernos anteriores al gobierno actual (...) y se rescataron imágenes que ni siquiera había noción que existían allí. Tanto como de personaje político importantes como lo fue Sandino, por ejemplo, se logró recuperar material filmico donde salía Sandino, y Costa Rica tiene una Institución que es el Instituto de Cine que es una institución de gobierno que es una dependencia de la Secretaría de Cultura que tiene una sección de Archivo Fílmico, y que también se capacita constantemente, entonces es un proceso. En la Biblioteca de Guatemala existe un acervo filmico muy importante de Centroamérica; antes de que nosotras nos preocupáramos desde antes por trabajar el archivo, había que acudir a esta Biblioteca de Guatemala porque ellas cuentan con el archivo del resto de Centroamérica.

En una charla que no quiero que termine, Amanda me habla de sus influencias y referentes como realizadora, todos, sobradecirlo, iberoamericanos. No hay manera de narrar desde un lugar hacia otro sin conocer la narrativa propia, y esto para Amanda está claro.

“Hay un escritor nicaragüense que tiene una forma de escribir que es muy personal, muy íntima y muy jocosa, y es Omar Cabezas. En lo que yo hago procuro siempre mantener esa frescura, esa cotidianidad y siempre una pizquita de cierto humor; retratar imágenes que igual rayan en lo absurdo, pero pueden ser dolorosas. Y definitivamente la realizadora mexicana Tatiana Hueso es súper importante, la forma en la que ella trabaja la intimidad, con una delicadeza y un cuidado por lo estético, pero al mismo tiempo esa pura crudeza de la realidad, logra fundir lo etéreo con lo real de una forma que a mí me parece impresionante.

Siempre procuro tenerla mucho en mente, también como espectadora. Es muy importante eso, colocarnos como realizadores y también como espectadores, para entender qué es lo que se nos está pidiendo históricamente. Es decir, nuestra responsabilidad histórica con la creación de la imagen y de rescatar la memoria histórica no solamente en el rescate del archivo sino en la manera en que nosotras plasmamos historia en lo que hacemos.

Pienso mucho también en el director Patricio Guzmán, chileno, director de “*Nostalgia de la luz*”, “*El botón de nácar*” y la forma tan poética en la que narra eventos muy dolorosos de la historia.

Vengo de un lugar con una historia muy dolorosa y muy poco explorada y conversada todavía, así que es muy probable

que mi generación y las generaciones que siguen iremos desenterrando esa historia dolorosa, por lo que es muy valioso tener referentes de quienes fueron excavando un poco de la memoria triste de su país de una forma tan hermosa y tan poética. Saber que es posible hacerlo y que puedo hablar del dolor desde un lugar muy mágico.”

Mi té está frío, me río porque ella se ríe de mi cara cuando, mientras comemos un mango de postre, me lo como por primera vez con cáscara. “Allá los mangos se lavan bien, se les hace un hoyito para comerse la pulpa y luego la cáscara se come dándole la vuelta como si fuera el cono de un helado”

Por primera vez el mango me sabe consistente, como esta plática que termina en la deriva de las otras palabras que asociamos a la memoria; además de archivo o repositorio. “La memoria es un acto de resistencia de los sentidos (...) El cine nos ayuda a colectivizar la memoria, nos ayuda a colectivizar la dicha, el llanto, la tristeza, porque es la colectivización de algo que nos proyecta a nosotras mismas en una pantalla en un ejercicio de la memoria, individual y colectiva. Compartir ese sentir es un ejercicio de memoria” *Cuando llego a mi edificio, frente a mi puerta, escucho el silencio de la intimidad de mi propia casa, pienso en las memorias que han llenado de ruido ese espacio, que son mi historia también. Y en cómo contarla.*

Texto: Emiliana Perdomo

Fotos: Cortesía de la entrevistada.

