

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

GUÍA PEDAGÓGICA

“Yo soy mi madre. Yo soy mi abuela. Yo soy esa mujer.
Siempre la misma mujer que vuelve”.

Ana en El agua

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

ÍNDICE

El rol fundamental de las mujeres en el medio rural.....	3
Objetivos didácticos de la actividad.....	4
Sinopsis y ficha técnica.....	5
Dirigida por Elena López Riera.....	6
Algunos apuntes previos.....	9
La experiencia cinematográfica del alumnado.....	10
Érase una vez... el agua.....	11
Actividad previa 1. El simbolismo del agua.....	12
La mitología no es neutral.....	13
Actividad previa 2. La herencia simbólica de la narración popular.....	13
Símbolos visuales: una metáfora (líquida).....	14
Actividad previa 3. La influencia del marketing cinematográfico.....	15
La juventud siempre encuentra la forma de fluir.....	18
Actividad previa 4. La amistad como forma de resistencia.....	19
Reto creativo. Un árbol genealógico de mujeres (14-17 años).....	20
Reto creativo. Revisando la playlist de las mujeres (+ 17 años).....	22
Instrucciones para compartir los trabajos.....	23
Fechas e información práctica de los encuentros intercentros.....	24
Fuentes consultadas.....	25
Créditos de la guía.....	26

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

El rol fundamental de las mujeres en el medio rural

Las mujeres actúan como motor de desarrollo y emprendimiento, son decisivas en el poblamiento activo de los municipios, además de un elemento clave cohesionador de la población y del tejido social. Ellas son frecuentemente las **protagonistas del cambio** y contribuyen de forma decisiva a la revitalización de su entorno, aunque en el medio rural deben **superar una doble brecha: la de género y la de territorio**.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) impulsa, desde el año 2018, el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales para visibilizar la labor de las mujeres que viven en el medio rural y su aportación a la sociedad. Su programación ofrece una **visión amplia y actualizada de la realidad del medio rural español** y, en particular, del papel que las mujeres desempeñan en él, alejada de tópicos y estereotipos.

Entre el **11 de octubre y el 18 de noviembre** se celebra su VI edición, de forma online y presencial, en 70 localidades repartidas por las 17 comunidades autónomas, donde podrán verse 22 películas, entre largometrajes y cortometrajes, tanto de ficción como documentales. Su amplia programación online y presencial puede consultarse en la web del Ciclo: www.cineymujeresrurales.es

Además, en su VI edición, el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales incorpora, por primera vez, una **Sección Educativa**, facilitada por el equipo de mediación cultural de Aulafilm, cuyo propósito será promover el desarrollo de una **mirada crítica y reflexiva** sobre el tratamiento de los personajes femeninos en el cine, como estrategia imprescindible para combatir desde la educación las desigualdades arraigadas en el terreno simbólico.

Objetivos didácticos de la actividad

- Descubrir uno de los títulos imprescindibles del cine español de esta última década y conocer las señas de identidad de su directora, **Elena López Riera**, como su continua investigación acerca de la convivencia entre lo **ancestral y lo contemporáneo**, o entre los movimientos **individuales y colectivos**.
- Reflexionar sobre el papel que juega la oralidad en la conservación y transmisión de las supersticiones y **los cuentos populares de carácter local**, para después analizar desde una mirada crítica, el rol que desempeñan en ellos los personajes femeninos, con la intención de identificar la **misoginia** que caracteriza muchos de esos relatos.
- Reflexionar sobre **los roles de género** que determinan la convivencia en ámbitos rurales, así como los diferentes mecanismos que permiten que se perpetúen a través de diferentes generaciones.
- Investigar el contexto de la historia, en la localidad alicantina de Orihuela durante las inundaciones, con el fin de comprender mejor las situaciones presentadas en el film y el **simbolismo del agua**.
- Identificar las particularidades de **la estructura y las estrategias, tanto narrativas como estilísticas**, utilizadas por López Riera, como las entrevistas **documentales** mirando a cámara de algunas mujeres, el uso de grabaciones amateurs de dispositivos móviles o imágenes de archivo de televisión, mezcladas con una **ficción** que se mueve entre lo **realista y lo fantástico**, además de su colaboración con intérpretes profesionales y no profesionales.

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

Sinopsis y ficha técnica

Una tormenta de verano amenaza con desbordar el río que atraviesa un pequeño pueblo del sureste de España. Asentada en esa comarca, se transmite una vieja creencia popular, según la cual algunas mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen "el agua dentro". Tres generaciones de mujeres conviven en una casa, regentando un bar de carretera. Gran parte del pueblo las mira con suspicacia, pero la más joven de ellas, Ana (Luna Pamiés), intenta sobrevivir al hastío del verano y superar esas viejas creencias.

AÑO: 2022

DURACIÓN: 104 minutos

CALIFICACIÓN I.C.A.A.: +13 años

DIRECCIÓN: Elena López Riera

GUIÓN: Philippe Azoury y Elena López Riera.

PAÍSES: España-Suiza-Francia

MÚSICA: Mandine Knoepfel

FOTOGRAFÍA: Giuseppe Truppi

SONIDO: Carlos Ibañez

MONTAJE: Raphaël Lefèvre

INTÉRPRETES: Luna Pamiés, Bárbara Lennie, Alberto Olmo, Nieve de Medina, Irene Pellicer, Nayara García, Lidia Cánova, Pascual Valero.

PREMIOS: Violette d'or en el Festival CinEspaña (Toulouse); Premio del Jurado en el Festival International du Film des Femmes de Salé (Marruecos); Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Ourense; Premio "Fundació la Caixa", Clam - Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, Premios BERLANGA de la Academia de Cine Valenciano, Mejor Actriz y Mejor Actor; FICAL Festival de Almería - Premio a la Mejor Directora.

Dirigida por Elena López Riera

Elena López Riera es una artista visual y cineasta española, nacida en Orihuela, en 1982. Después de estudiar Comunicación Audiovisual, en la Universidad de Valencia, dedicó su tesis doctoral al "Cine argentino contemporáneo", en 2007. Un año después, se traslada a Suiza, donde enseña cine y literatura comparada en la Universidad de Ginebra. López Riera es también co-fundadora de "Lacasinegra", un colectivo de artistas dedicado a la investigación y experimentación con nuevos dispositivos audiovisuales.

Su primer cortometraje, *Pueblo*, se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes, en el año 2015, y fue seleccionado en más de veinte festivales internacionales. Al año siguiente, su segundo cortometraje titulado *Las vísceras*, fue seleccionado en el prestigioso Festival de Cine de Locarno, en Suiza, además de recibir el Premio Mikeldi de Plata en el Festival de Cine de Zinebi, en Bilbao. Con su tercer cortometraje, *Los que desean*, la directora fue nominada a los Premios del Cine Europeo, ganando el *Pardino d'oro* en Locarno, durante el año 2018. La Cinémathèque Française (París), la Cineteca colombiana (Bogotá) y el Festival Internacional de Cine de Gijón (España) le han dedicado retrospectivas a su obra.

"Mi proyecto artístico se centra en el estudio de los rituales como práctica sociopolítica, examinando las ideas de transmisión, repetición y actuación pública. A través de películas, video-instalaciones, performances o ensayos, mi trabajo interroga las formas en que las nuevas generaciones cuestionan la herencia cultural transmitida, así como las formas en que las acciones individuales representan la conciencia colectiva." (1)

En la pequeña localidad alicantina donde nació es donde se ubica la historia de su primer largometraje. Orihuela está situada en la vega baja del río Segura y toda la comarca está marcada por las continuas sequías y el aumento imparable de la desertización. Paradójicamente, también se ve sacudida por las torrenciales crecidas de dicho río, de cuando en cuando.

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

Muchas generaciones de distintas familias de esta región, abarcando siglos, mantienen esa “relación extrema” con el agua, como lo ha hecho la familia de la propia cineasta, según ha relatado en muchas entrevistas, a raíz de la presentación de su película. A partir de esas cíclicas y fatales inundaciones, se han generado una serie de relatos casi míticos que la directora escuchó durante toda su vida de boca de las mujeres de su familia. Historias referidas al agua, lógicamente, como también relativas a las mujeres y a sus circunstancias sociales. Creencias, mitos y leyendas transmitidas oralmente, generación tras generación, que López Riera integró en el relato de su película.

Fotograma de la película *El agua* (Elena López Riera)

“Me crié en un ambiente predominantemente dominado por mujeres (mi madre, mis tías, mis abuelas, mis vecinas) que pasaban las horas contando estas historias, que mezclaban siempre hechos reales con elementos fantásticos y tradiciones locales. Creo que si hago cine, es gracias a ellas, por la pasión con la que transmitían cada relato, cada detalle; por la fe con la que narraban cosas increíbles, porque en su forma de hablar, no hacían ninguna diferencia entre historia y poesía”. (5).

En ***El agua***, Riera pone especial atención en las formas de pensamiento actual de los jóvenes y de sus amistades, en el umbral de la mayoría de edad y en ese entorno rural. La cineasta retrata también su ocio y los trabajos en fábricas de esa juventud femenina, que en el caso de los jóvenes protagonistas masculinos se concentran en las tareas del campo.

Trabajos que estructuran una economía por géneros dentro de la comarca, como también sucede en muchas otras zonas de España.

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
CINE Y
MUJERES
RURALES

La película, por tanto, explora todo lo que vivió y aprendió López Riera en su entorno familiar y en su entorno natal, porque todas aquellas experiencias la convirtieron en la persona, y por tanto en la cineasta, que es en la actualidad. Aunque confiesa que encuentra muchos aspectos negativos en ese legado recibido (especialmente en todo lo relativo a los roles de género), con el tiempo también ha sabido ver lo singular y positivo de esa herencia, a través de un análisis de inspiración antropológica.

*"El objetivo principal de mi práctica artística es **transgredir los límites entre nociones aprendidas, transmitidas y repetidas**; como lo masculino y lo femenino, la creencia y el escepticismo, la realidad y la fantasía, el documental y la ficción, a través de imágenes en movimiento." - (1).*

Fotograma de la película *El agua* (Elena López Riera)

ANTES DEL VISIONADO

Algunos apuntes previos

Desde Aulafilm recomendamos al profesorado **ver la película, al menos, en dos ocasiones antes de compartir la experiencia con el alumnado**. Aunque sabemos que supone un gran esfuerzo dedicar este tiempo adicional a la preparación de la actividad, en el **primer visionado** el propósito deberá ser únicamente **disfrutar de la experiencia cinematográfica**. Sin juicios previos, sin prisa, ni esperar nada concreto, tan solo dejarse llevar por la película y permanecer receptivos. Ese primer impacto es tan importante (e irreplicable), como lo será para el alumnado, por lo que conviene vivirlo plenamente, sin condicionar la experiencia al fin educativo. Tras este **primer visionado** procura responder a estas sencillas preguntas:

- ¿Qué escenas son las que más te han impactado de la película? Quizás alguna te haya causado sorpresa, indignación, admiración... o hayan despertado alguna reflexión. Procura apuntar entre tres y cinco momentos importantes para ti.
- A continuación, anota también las que te hayan resultado confusas, aquellas que no hayas logrado comprender del todo. ¿Por qué crees que ha sucedido eso? Esta reflexión personal también podrá, en algunos casos, anticipar la futura recepción de la película por parte del alumnado.

Tras responder a estas preguntas, durante el **segundo visionado** podrás revisar con mayor precisión esos momentos que tanto te han impactado, para identificar las diversas razones que han influido en tu percepción, tanto por su historia como por su **tratamiento cinematográfico**. Procura responder a estas cuestiones esenciales analizando los recursos formales, narrativos y estilísticos presentes en dichas secuencias.

Por último, trata de concretar qué te gustaría que tu alumnado aprendiera con esta película y reflexiona sobre cómo podrías enriquecer su experiencia. Con todas estas anotaciones previas, tendrás **más claro su potencial pedagógico** y podrás alinear la participación en la Sección Educativa del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales con tu propia programación educativa, lo que te permitirá enfocar mejor el trabajo en el aula con esta guía.

La experiencia cinematográfica del alumnado

La impresión que causan las películas depende de la sensibilidad, experiencia personal y bagaje cultural de cada espectador. Razones que, por sí mismas, justifican la necesidad de facilitar (desde la educación) experiencias capaces de **ampliar las oportunidades de acceso** de las personas jóvenes a la diversidad de la cultura. Para que esta experiencia sea exitosa, también será crucial recrear en el centro educativo una atmósfera propicia y asegurar las condiciones adecuadas para una proyección y apreciación óptimas:

- Procura que la proyección de la película sea en la fecha más próxima posible al encuentro intercentros, idealmente en **el mismo día o en el día anterior**. Aunque suponga una modificación del horario habitual, solicita el apoyo y coordinación del resto del claustro docente para que la película pueda ser vista **en un único día y sin interrupciones**.
- Elige un espacio o un aula donde sea posible **oscurecer la sala** y minimizar el **nivel de ruido** externo. Evita **móviles** encendidos durante la proyección.
- Muchas veces prestamos más atención a la calidad de la imagen que del **sonido**, pero si los diálogos no se escuchan adecuadamente será muy difícil que tu alumnado pueda mantener la concentración necesaria para disfrutar de la actividad.
- Realiza **pruebas técnicas** previas para comprobar la calidad de imagen, sonido y conexión a internet para la proyección online. Recuerda hacerlas en la misma sala, con el mismo equipamiento y navegador que el día de la actividad.

Tras la proyección **pide a tu alumnado que también reflexione por escrito** acerca de los momentos que más les han conmovido o impactado. Procura garantizar este espacio para **la reflexión individual** y que cada alumno/a identifique, al menos, tres momentos de la película que les hayan parecido especialmente relevantes, junto con aquellas situaciones o escenas de la película que hayan encontrado confusas, que no hayan comprendido completamente qué querían expresar.

Durante el coloquio online intercentros **recuperaremos esta reflexión y haremos una puesta en común** para averiguar cómo han logrado causar este impacto en el público.

ANTES DEL VISIONADO

Érase una vez... el agua.

Pocos conceptos simbolizan **la dualidad de la vida y la muerte**, de forma tan universal, como el agua. Su continuo fluir, su capacidad de adaptarse al entorno, de superar cualquier límite u obstáculo, su poderosa e incontenible fuerza. Todos esos rasgos que convierten al agua en primigenia dadora de vida, son los que le proporcionan también su poder devastador.

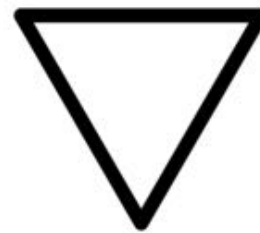
El elemento agua (junto con el fuego, la tierra y el aire) es uno de los **cuatro elementos esenciales** de muchas tradiciones, tanto en Occidente como en Oriente.

A través de diversas narraciones míticas, las distintas civilizaciones han pretendido dar respuesta al origen del Universo y de la propia humanidad. En concreto, el agua está presente en todo tipo de rituales para sacralizar, santificar o purificar, donde cobra un **sentido positivo**: como un don sagrado, con un significado de renovación, liberación, fertilidad y abundancia. Así se hace, por ejemplo, en la religión cristiana a través del bautismo, también como metáfora de la **"sabiduría transmitida"**. Sin embargo, en esa misma tradición judeo-cristiana el agua es usada tanto para describir la creación como la **destrucción** (como en el diluvio universal). Y en la filosofía china, incluso, se la asocia al color negro porque representa las **inundaciones**.

El agua también simboliza lo **femenino** en muchas tradiciones. De hecho, es considerada como el elemento de **fertilidad: el agua, como las mujeres, da la vida**. Si pensamos en que la vida humana se gesta en el líquido amniótico del útero (agua), puede que la simple observación del fenómeno natural del nacimiento diera lugar a esta asociación casi universal entre el agua, la vida y lo femenino. En muchas zonas rurales de España se llama **"la madre del agua"** al cauce por donde corren las aguas de un río o arroyo, al inicio de una cacería o acequia de riego, o la propia acequia principal de la que parten o donde desaguan los canales menores.

Los signos zodiacales reconocidos como "agua"
son los de Piscis, Cáncer y Escorpio.

Fría y húmeda, el símbolo alquímico para el agua
es, curiosamente, un triángulo con su vértice invertido.

Actividad previa 1. El simbolismo del agua

El agua ha sido un elemento central en la cultura de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. A través de esta actividad, estudiaremos el simbolismo del agua y cómo ésta es percibida en diferentes partes del mundo.

Paso 1: Investigación en grupos

Formad grupos de 4 ó 5 estudiantes. Cada grupo deberá investigar el simbolismo del agua en una cultura diferente. Podrán elegir entre una lista proporcionada por el profesor/a o seleccionar una cultura por su cuenta. Algunas sugerencias podrían ser: la cultura japonesa y su relación con el agua; el simbolismo del río Nilo en la antigua civilización egipcia; el agua en la religión hindú; el agua en las ceremonias cristianas. Cada grupo deberá responder brevemente a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se ve el agua en la cultura seleccionada?
- ¿Cuál es el papel del agua en las creencias religiosas o espirituales?
- ¿Cómo se utiliza el agua en las celebraciones o rituales culturales?
- ¿Existen leyendas o mitos relacionados con el agua en esta cultura?

Paso 2: Puesta en común y reflexión final

- Cada grupo tendrá 5 minutos para hacer una breve presentación de su investigación. Tras la puesta en común, ¿qué similitudes y qué diferencias habéis encontrado?
- Ahora averigüad también con qué elemento esencial se suele simbolizar lo masculino. ¿Qué diferencias y asociaciones simbólicas crees que puede implicar este nuevo elemento con respecto al agua?

La mitología no es neutral

En todas las culturas encontramos leyendas y mitos **“femeninos del agua”**, aunque no siempre son benévolas ni tienen una connotación positiva, porque se muestran volubles y duales, como el propio agua.

Para la antigua **civilización griega** existían las ninfas y las nereidas, ligadas al mar, mientras que asociaban las ondinas a las aguas dulces. Todas eran hermosas criaturas que, además de servir de inspiración a los poetas, cuidaban y gobernaban las aguas, protegiendo al ser humano (principalmente en la navegación o en la ayuda del cultivo de la tierra).

En su versión negativa crearon el mito de las sirenas que engañan a los navegantes para que naufragasen, aunque también existen variantes de este mismo mito en las que ellas guían a los marineros “a buen puerto”. De todas estos personajes míticos derivan muchos otros personajes por toda la geografía española, como las **xanas en Asturias**, las **ajanas en Cantabria**, las **donas en Aragón**, las **dones d'aigua en Cataluña**, las **lavandeiras en Galicia**, o las **lamias en el País Vasco**.

Actividad previa 2. La herencia simbólica de la narración popular

Las narraciones populares son una parte esencial de la cultura y reflejan las tradiciones, los valores y las creencias de la comunidad en la que se originan y transmiten. En esta actividad, os proponemos investigar la carga simbólica de los personajes femeninos asociados al agua en las narraciones populares de vuestra zona, para reflexionar sobre la influencia del contexto en la transmisión de estas historias.

- Cada alumno/a investigará de forma individual acerca de las leyendas y narraciones populares asociadas al agua en vuestra localidad o provincia. Podrán entrevistar a personas mayores, familiares y amigos, como fuente de información más directa.
- Una vez hechas estas indagaciones, podréis reflexionar sobre el contenido simbólico presente en las historias que han encontrado. Ya en clase, podréis hacer una puesta en común y apuntar en la pizarra las características de sus personajes femeninos. Podéis describir su comportamiento, atuendo, morfología y cómo son percibidas en la narración. ¿Son amenazantes, intrigantes, poderosas, protectoras del entorno? ¿Se repite algún rasgo en los personajes femeninos?

- Hay tres significados simbólicos esenciales asociados al agua que suelen estar integrados en este tipo de narraciones de origen mitológico o religioso: (1) El agua crea y mantiene lo creado; (2) El agua regenera lo deteriorado, purifica y/o cura. (3) Y, el agua, por su poder creador, puede exterminar o castigar. ¿Cuál de estas tres aproximaciones se corresponde mejor con vuestras historias?
- Os animamos ahora a abrir un debate: ¿en qué medida consideraréis que han podido influir en la creación y transmisión de esas narraciones populares la orografía y clima local, la Historia, la educación, la religión, las creencias o tradiciones?

Símbolos visuales: una metáfora (líquida)

Cualquier narración es una forma de acercarse y de descifrar la realidad más inmediata. Los seres humanos, desde las cavernas prehistóricas, hemos tratado de comunicarnos para dar sentido a nuestra existencia y para no olvidar lo vivido. **Contar para aprender y aprehender.**

Las **metáforas y los símbolos** son uno de los recursos narrativos más expresivos y frecuentes. Tanto en literatura como en el cine, sirven para desplazar el significado (y las connotaciones) de un concepto a otro, con una finalidad estética y semántica. Este **“desplazamiento de significados”** se logra a través de una analogía o asociación de ideas entre los dos elementos, porque comparten alguna similitud.

Siempre que interpretamos una narración o una creación artística (cine, fotografía, pintura, literatura...), cada uno de nosotros lleva consigo, de forma más o menos consciente, un sinfín de significados asociados a cada símbolo. Su origen puede ser cultural, de alcance global o más local, o incluso personal (circunscrito al ámbito familiar). Y aún siendo ancestrales (como puede ser el caso de los ritos religiosos o las narraciones locales populares), el mero hecho de recordarlos en la actualidad, vuelve esos significados contemporáneos y los actualiza.

Por su lado, los artistas actualizan la simbología creando un lenguaje propio a partir de las convenciones sociales, a veces para subvertir ese mismo imaginario. El poeta **Antonio Machado**, por ejemplo, utilizaba el camino, para simbolizar el transcurso de la vida, o la tarde, como símbolo de la melancolía y la nostalgia. Por su parte, **Federico García Lorca** usaba el color verde, para simbolizar a los gitanos, y la luna, para simbolizar la muerte. En el séptimo arte, los grandes cineastas trabajan con todos los lenguajes y crean un universo propio, construido con las palabras, las imágenes, el sonido y el propio tiempo.

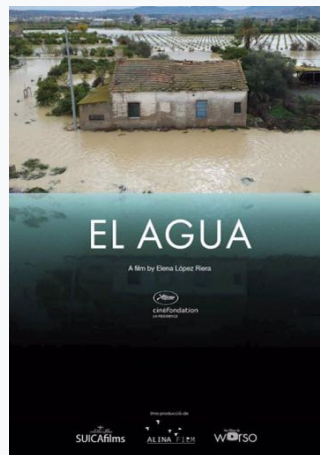
Actividad previa 3. La influencia del marketing cinematográfico

La “**carga semántica**” es el valor y significado asociado a cualquier elemento de comunicación. Es la información, emoción, connotación y contexto que una palabra o un símbolo lleva consigo, además de su significado literal. En la siguiente actividad reflexionaremos sobre la aplicación de la carga semántica en los carteles de cine y haremos una lectura crítica de los elementos que intervienen en la composición gráfica de un cartel para impactar y atraer al público.

- Comienza la actividad mostrando a tus alumnos/as una selección de entre tres y cinco carteles de películas, algunas muy populares y otras menos conocidas para el grupo. Compartid vuestras impresiones sobre cada uno de estos carteles y debatid indicando, en cada intervención, qué elementos o características concretas del cartel hacen que os resulte más o menos atractiva la película.

Cartel 1. Estreno España

Cartel 2. Desarrollo proyecto

Cartel 3. Estreno Francia

- Divide la clase en grupos pequeños (3- 5 personas) y asigna a cada grupo uno de los tres carteles de *El agua*. Cada grupo deberá analizar el cartel en términos de elementos visuales, colores, composición, tipografía y símbolos. ¿Qué emociones o conceptos creen que el cartel está tratando de transmitir? ¿Qué elementos guardan relación con el imaginario colectivo o las expectativas del público?

CARTEL 1. El cartel que acompañó el estreno de la película España.

- Tras un cuidadoso casting de más de ocho meses, la elección de Luna Pamies como protagonista fue una decisión señalada por la prensa cinematográfica como uno de los grandes valores de la película. Tras su estreno, la joven intérprete fue nominada en la categoría de actriz revelación en los Premios Goya 2023 y recibió el Premio Berlanga a la Mejor Actriz 2022. Sin embargo, hasta el estreno de la película, cuando su rostro aún no era popular, tan solo era una joven completamente anónima, cuando lo habitual en este tipo de carteles publicitarios es incluir la imagen reconocible de una estrella de cine, como reclamo. ¿Consideras arriesgada la decisión de apostar por ella como protagonista en este cartel? ¿Como espectador/a te llama la atención esta imagen? ¿Qué os transmite el retrato de esta joven? ¿Qué impresión te provoca su imagen, su postura y su mirada? ¿Te recuerda a algo conocido? ¿Qué te transmite ese color azul claro del fondo que se fusiona con su camiseta? ¿Y la tipografía del título?
- ¿Reconocéis el significado de los símbolos de los festivales que aparecen en la esquina superior izquierda? ¿Soléis tener en cuenta su participación en grandes festivales o los premios a la hora de escoger las películas que véis en el cine o en plataformas? ¿Qué festivales o premios dirías que son los más relevantes?

CARTEL 2. El cartel de presentación del proyecto en desarrollo.

- Imagen del cartel que utilizaron la cineasta y su productora para participar en un Taller de desarrollo de proyectos cinematográficos, dentro del prestigioso Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Esta imagen sólo fue creada para completar un dossier profesional cuando la película aún no estaba rodada. ¿Qué sensación te produce la fotografía de la casa rodeada de ese territorio anegado? ¿Y la composición del cartel con esa otra tipografía más fina y el agua negra en la parte baja de los logos? ¿A qué tipo de género cinematográfico asociarías esta película?

CARTEL 3. El cartel que acompañó la película en Francia.

- Este cartel fue diseñado para su distribución en Francia, una vez rodada también, tomando como base un fotograma de la película. ¿Qué sensación te transmite la imagen escogida? ¿Y la composición del cartel con esa tipografía del título en la parte superior, sobre la mitad del agua, y la imagen de la chica, en diagonal y en la franja inferior? ¿Qué elemento adicional aparece en este cartel respecto a la versión española? ¿Qué tipo de película esperáis con este cartel?

EL AGUA (2022)

Elena López Riera

VI EDICIÓN
CICLO NACIONAL DE
**CINE Y
MUJERES
RURALES**

- A propósito del fotograma de la película utilizado en la versión de cartel para Francia, podemos encontrar referencias a otras creaciones artísticas precedentes, como **Ofelia**, famosa pintura al óleo del **artista inglés John Everett Millais** (1829-1896) que se encuentra en el Museo Tate Britain de Londres.

La pintura recrea la muerte de Ofelia, el trágico personaje de **Hamlet**, la obra escrita por William Shakespeare. Siguiendo este hilo de referencias, podéis investigar la relación "simbólica" que une la película con estas dos obras de disciplinas diferentes. ¿Cuál es la historia de Ofelia, por qué la cineasta alicantina ha podido inspirarse en ella, a través del cuadro del mismo nombre?.

- Después de analizar en clase los tres carteles ¿cuál de las tres opciones os resultan más sugerentes y por qué? Os animamos a abrir entre todos un debate sobre el tipo de cine que veis habitualmente y sobre cómo las estrategias de comunicación comercial influyen en vuestros gustos y hábitos culturales.

La juventud siempre encuentra la forma de fluir

Los rasgos de fluidez, de adaptabilidad o de fuerza que tiene el agua, también pueden ser aplicados **a la amistad, al deseo o a la juventud**. Durante la juventud pensamos que nuestras amistades van a ser eternas (continuidad), que estamos unidas a ellas por un vínculo poderoso (fuerza) y que pase lo que pase, nada puede separarnos porque todo parece natural, seguir el curso lógico de la vida, en pleno auge (fluidez).

Fotograma de la película *El agua* (Elena López Riera)

Lo más importante para una chica o un chico joven es pasar tiempo con sus amigas y sus amigos de la misma edad, con los que puede descubrir y explorar todo, incluido el deseo. En un contexto delimitado geográficamente como una comarca, un valle, una ciudad pequeña o un pueblo, la juventud, al igual que el agua embalsada, busca inexorablemente la forma de descubrir nuevos cauces y fluir.

Si a los conflictos internos (naturales e inherentes) que surgen por el paso de la adolescencia a la madurez, sumamos también **esa necesidad de superar los límites de su entorno**, nos encontramos con una de las necesidades más recurrentes **entre los jóvenes**: buscar nuevos horizontes de expectativas.

“Yo quería huir de mi pueblo desde que tenía 14 años. Siempre sueñas que hay un lugar mejor. Ahora hay internet, pero yo crecí en un lugar sin cines. En mi casa no había ni vídeo. Tenía un ansia infinita de conocer otras cosas.” (5).

“Al final, me fui de casa a los 18 años y no he parado de volver. Porque, al final, siempre te queda un sentimiento de no pertenecer a ningún sitio. Entender tus orígenes, el sitio donde has nacido y crecido, comprender a tu familia y el entorno del que vienes, es lo que puede hacer que entiendas la persona que eres... y la que puedes llegar a ser”. (6).

Igualmente, **la juventud y el deseo son conceptos inseparables**; o, por lo menos, muy vinculados por el descubrimiento del propio cuerpo, de la sexualidad y del otro como sujeto (u objeto) de deseo. En esta etapa, el deseo lo inunda todo.

Actividad previa 4. La amistad como forma de resistencia

“Al crecer en un mundo misógino, hay formas de resistir. Una de ellas es permanecer juntos. El amor es revolucionario, divertirse es revolucionario. Precisamente porque mucha gente quiere que te asustes”, afirmaba la directora Elena López Riera en una entrevista (5). Con esta actividad os proponemos revisar el significado de la amistad, para promover la empatía y la comunicación efectiva entre el alumnado.

- Comienza la actividad lanzando una pregunta inicial: ¿Qué significa la amistad para ti? Pide a algún voluntario o voluntaria que comparta sus respuesta de forma breve y, a continuación, pide a todo el grupo que escriba en una pequeña cartulina de color una **definición personal sobre la amistad**, procurando que sea breve, pero muy significativa. Pegad en un lugar visible de vuestra clase las cartulinas de colores y pedid a algunas personas que lean en alto sus definiciones.
- Tras esta primera reflexión, pensad ahora durante 5 minutos en grupos pequeños (3-5 personas) sobre las **características que consideraréis imprescindibles de una amistad** verdadera. Al finalizar el tiempo cada grupo deberá presentar las 3 características más importantes (escogidas por consenso) al resto de la clase. A medida que se presentan, reunid vuestras respuestas en una gran lista en la pizarra procurando destacar aquellas que sean mencionadas por varios grupos.
- Ahora, centrémonos en analizar las **ventajas y desventajas de vivir en un entorno rural** cuando se trata de cultivar amistades auténticas entre los jóvenes. ¿Consideráis que existen diferencias significativas para los hombres y las mujeres? Si es así, ¿cuáles pensáis que podrían ser estas diferencias?
- ¿Qué oportunidades encuentras en tu localidad para fortalecer vuestras amistades y forjar nuevas? ¿Qué otros recursos echas en falta? Cread un listado de actividades, iniciativas o recursos concretos de ocio en vuestra localidad en las que os gustaría poder participar con vuestros amigos/as. Exponed por grupos y decidid entre todos aquellas que obtengan un apoyo mayoritario.
- Redactad ahora una **petición por escrito**, dirigida a aquellas personas o instituciones de vuestro entorno, que pudieran ayudaros a hacerlas realidad.

Reto creativo. Un árbol genealógico de mujeres (14-17 años)

El objetivo de esta actividad creativa será fomentar la reflexión sobre la contribución de las mujeres, sobre la importancia de reconocer y celebrar sus logros, para lo que nos centraremos en la creación de un árbol genealógico sobre las mujeres que configuran nuestra historia personal y familiar, como forma de poner en valor su huella positiva.

- **Presentación:** inicia la actividad destacando la importancia de conocer y apreciar la historia y las contribuciones de las mujeres en su entorno o en su historia personal. Podrás explicarles que a través de la creación de este árbol genealógico centrado en las mujeres **tomarán una mayor conciencia de la dimensión de su legado**, normalmente infravalorado en la esfera pública, y en no pocas ocasiones, también en la privada.
- **Construcción del árbol genealógico:** cada estudiante dibujará su propio árbol de mujeres con ramas, tronco y raíces en una cartulina de tamaño A3. Como flores y/o hojas, podrán agregar los nombres de las mujeres de su familia (vivas o fallecidas) y también las amistades o referentes femeninos que tengan o hayan tenido esa relevancia tan especial en la vida de cada alumno/a. Cada nombre deberá ir acompañado de breves descripciones sobre sus vidas, sus logros, contribuciones, profesiones, etc.
- **Objetos y elementos asociados:** junto a la descripción de cada mujer, deberán incluir uno o varios objetos (como recortes o imágenes a modo de *collage*) que asocien a cada una de estas mujeres. Por último, junto a cada objeto, podrán añadir el elemento esencial que asocian, también simbólicamente, a cada una de las mujeres: agua, fuego, tierra y aire.
- **Reflexión final:** invita a los estudiantes a compartir sus árboles genealógicos, presentando a las mujeres que han seleccionado en su vida y analizad entre todos las connotaciones presentes en los elementos y objetos que han escogido para representarlas.

Anima a la clase a reflexionar sobre cómo las mujeres han influido en sus vidas y en sus historias familiares. Y revisad también en grupo de forma crítica los objetos y elementos recurrentes en vuestros árboles: ¿son objetos con una carga semántica positiva o negativa? ¿pertenecen a la esfera pública o privada?

- **Exhibición en lugar visible del centro:** una vez completada la actividad, os animamos a mostrar durante varias semanas el resultado de vuestras creaciones en algún lugar visible para todos los alumnos/as del centro. La difusión pública de esta actividad ayudará a los estudiantes a conocer y apreciar las contribuciones de las mujeres en su propia familia, promoviendo la valoración de su legado y su importancia en la historia personal. También fomentará la reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad y en la vida cotidiana.
- **Votación y envío:** por votación, escoged entre todos/as uno de los árboles genealógicos y enviadnos una foto o el propio archivo (si fue una creación digital) por correo electrónico a info@aulafilm.com. Durante el encuentro intercentros compartiremos algunos árboles genealógicos y conversaremos con sus creadores sobre su relación con la película.

Ejemplo para la argumentación tras la elección de los símbolos:

- *"Si escojo una zapatilla de "estar por casa" y un mandil para representar a mi tía, es porque ella siempre está en su casa y se los pone para estar más cómoda.*
- *Tiene setenta años y la medalla de la Virgen fue un regalo de su propia madre, tan creyente como ella, y dice que no se la ha quitado nunca, desde que hizo la comunión siendo una niña.*
- *Además, escojo el elemento aire para representar a mi tía, porque ella es una persona tranquila, que apenas se hace notar, casi no se la escucha pisar el suelo. Siempre habla entre suspiros, como en misa.*

Reto creativo. Revisando la playlist de las mujeres (+ 17 años)

El objetivo de esta actividad será reflexionar sobre cómo las expresiones culturales y artísticas, y entre ellas la música, perpetúan (o transforman) los estereotipos asociados a las mujeres en nuestro imaginario compartido.

- **Presentación:** comienza la actividad destacando la importancia de analizar cualquier tipo de expresión cultural de forma crítica, en este caso con perspectiva de género, y teniendo en cuenta su propio contexto de creación, para comprender así cómo ha evolucionado la representación de las mujeres en cada época.
- **Selección:** cada alumno/a deberá elegir a tres mujeres de su entorno más próximo (familia, amigos, vecinas, etc.) de distintas generaciones (por ejemplo, de la generación de sus abuelas, de la edad de sus madres y amigas de los/las estudiantes), para preguntarles cuáles han sido sus **canciones favoritas románticas (de amor o desamor)** cuando tenían alrededor de 18 años.

- **Lectura crítica de las letras:** buscad en Internet las canciones propuestas por cada mujer desde su generación y analizad en detalle las características de sus letras. También podéis revisar las portadas de los discos a los que pertenecen o el videoclip en caso de tenerlo. Responde por escrito a las siguientes preguntas: ¿qué papel desempeñan las mujeres en la situación planteada en cada una de estas canciones?

¿Son objeto o sujeto activo de la historia o situación que se desarrolla en ellas? ¿Su destino es fatal o tienen capacidad de decisión? ¿Cómo se comportan las mujeres en estas canciones? ¿Cómo se abordan los temas relacionados con el género, la igualdad y la identidad en cada tema? ¿Cómo han evolucionado los mensajes? ¿Crees que hay diferencias sustanciales entre las distintas generaciones?

- **Vídeo musical:** escogiendo fragmentos especialmente relevantes de sus tres canciones, cada alumno deberá crear un pequeño vídeo mezclándolas, de una duración máxima de 2 minutos, y utilizando como material principal de base las fotografías o vídeos domésticos de las mujeres de cada generación.
- **Dos playlist generacionales:** cread entre toda la clase dos playlist compartidas, por ejemplo, en *Spotify*. Una de ellas deberá incluir únicamente los temas seleccionados que pertenecen a la generación actual. Y en la segunda lista, podéis incluir las canciones sugeridas por las generaciones anteriores. Al escuchar ambas listas, ¿notáis una evolución positiva o negativa en la representación igualitaria de la mujer?
- **Votación y envío:** una vez completada la actividad, compartid en clase vuestros montajes y votad el que más os guste. Enviadnos también por correo electrónico a info@aulafilm.com el vídeo seleccionado, junto **con una autorización por escrito** de las personas que aparecen en el vídeo para que podamos proyectarlo durante el encuentro intercentros en el que compartiremos algunos de estos montajes y conversaremos sobre su relación con la película.

Instrucciones para compartir los trabajos

- **Envío y difusión:** desde la Sección Educativa del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos gustaría recabar evidencias de las actividades realizadas por vuestro alumnado.
 - Dichos materiales podrían ser mostrados durante el encuentro intercentros, en la memoria de actividades del programa y en otros canales de difusión pública (web del Ciclo, notas de prensa y Memorias de MAPA, así como en sus redes sociales).
 - Podéis hacernos llegar materiales (fotos del grupo trabajando y ejemplos de resultados de las actividades, etc) en cualquier formato (jpg, pdf, .mov, .doc, etc) a info@aulafilm.com

- **Permisos de difusión:** en el caso de aquellas actividades en las que puedan verse afectados los derechos de imagen de estudiantes, sus familiares y amigos (árbol genealógico o vídeos de la playlist) os haremos llegar un modelo de autorización expresa para que podamos respetar en todo momento la política de protección de datos.

Fechas e información práctica de los encuentros intercentros

- Los encuentros intercentros de **El agua** se celebrarán online los días **7 y 8 de noviembre, entre las 11.00h y las 12.00h.**
- Cada centro podrá participar en uno de estos encuentros con un máximo de **50 alumnos/as**. La asignación de plazas se realizará por orden de solicitud de los centros y teniendo en cuenta criterios de diversidad territorial y edad del alumnado.
- Una vez confirmada la reserva de plazas, el profesorado recibirá la invitación para conectarse con su grupo por **videoconferencia (vía Google Meet)** en la fecha prevista.
- Los encuentros intercentros serán facilitados por el equipo de mediación cultural especializado en cine de **Aulafilm**
- Previamente a la fecha del encuentro intercentros deberá realizar una **prueba técnica** para comprobar la calidad del vídeo y del audio, pues el alumnado deberá poder intervenir desde vuestra aula.
- En los encuentros se facilitará la reflexión entre iguales con un **formato muy participativo** y dinámico que incentive la conversación del alumnado desde sus centros con otros jóvenes que también residen en entornos rurales en distintos puntos de España.

Fuentes consultadas

1. Página web oficial de la cineasta Elena López Riera: www.elenalopezriera.com
2. Currículum completo de la cineasta en la página web de su representante artística: <https://ruthfranco.com/wp-content/uploads/2022/11/Elena-Lopez-Riera-CV-ES.pdf>
3. Página web oficial de la distribuidora de la película en España: www.elasticafilms.com/catalogofilms/el-agua/
4. Pressbook de la distribuidora de la película en Francia: <https://filmsdulosange.com/wp-content/uploads/2022/04/DP-El-agua-1.pdf>
5. "En cada sociedad, la gente necesita algún tipo de magia". Entrevista a Elena López Riera en "Cineuropa", por Marta Bañaga (25/05/22): <https://cineuropa.org/es/interview/425991/>
6. Entrevista a Elena López Riera en EAM | Revista digital de cine independiente. "El último antepenúltimo mohicano", de Miguel Muñoz Garnica, Emilio M. Luna y Víctor Blanes Picó: https://www.youtube.com/watch?v=z_clciXyLxQ
7. "El agua" (2022). *El debut torrencial de la cineasta española Elena López Riera*. Crítica sobre la película en "Cinetrópolis", por María Verchili Martí: <https://mariaverchilimarticine.com/anaslisis-el-agua-2022-pelicula-elena-lopez-riera/>
8. *Derivas entre folclore y naturalismo*. Crítica sobre la película en Cine maldito, por Arnau Martín: <https://www.cinemaldito.com/el-agua-elena-lopez-riera/>
9. Sobre la simbología del agua, en la Fundación Canal: <https://www.fundacioncanal.com/canaleduca/wp-content/uploads/2015/09/Aqua-sagrada.pdf>
10. *Los cuatro (¿o cinco?) elementos*. Sobre la simbología del agua, en revista Ethic, por David Lorenzo Cardiel: <https://ethic.es/2023/03/los-cuatro-o-cinco-elementos/>

11. Guía “*Construyendo el camino. Cómo alentar y acompañar a niños y jóvenes en el descubrimiento del cine*”, de Aulafilm (Las Espigadoras) y el consorcio de la EFF (European Schoolnet, Institut français, ARTE Education). Instituto francés. Agosto, 2023.
12. Ensayo “Placer visual y cine narrativo”, de Laura Munley:
<https://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf>
13. Sobre el ensayo de Laura Munley “Placer visual y cine narrativo”, por Mónica Zas Marcos:
https://www.eldiario.es/cultura/cine/laura-mulvey-mujer-trozo-carne_1_3343497.html

Créditos de la guía

Coordinación y edición: Aulafilm (Las Espigadoras)

Redacción: Gonzalo del Pozo Vega y Helena Fernández Alonso

Imágenes: Elástica Films y Elena López Riera, 2022.

Octubre, 2023