

El sueño de la Sultana (2023)

Isabel Herguera

Filma – La película

Ines animazioko zuzendari espainiar bat da; 30 urte ditu, eta Ahmedabaden dago, bere maitale indiarrekin puskatzeko joana. Kasualitatez, liburu denda batean sartuko da, eta 1905ean Begum Rokeya Hossainek idatzitako kontakizun bat aurkituko du. Hartan, emakumeek gobernatutako alegiazko herrialde bat ageri da. Istorioko liluratu egingo du, eta film bat egin behar duela erabakiko du.

Isabel Helguerak bere lehen opera prima aurkeztuko digu, kolorezko, testurazko eta ametsezko margolan bat, hitzen beharrik gabe fabula bat kontatuko diguna. Zientzia fikzio feministaren literaturako klasiko bat da liburu hau: gizarte bat non emakumeak ezagutzaren jabe diren eta beraz botere politiko eta ekonomikoaren jabe, eta gizonak, ezjakinak, eskolarik gabeak, beren etxeetatik atera gabe bizi dira.

Fitxa - Ficha

El sueño de la sultana (España, 2023) · 86 min

Zuzendaritza - Dirección: **Isabel Herguera**

Gidoia - Guion: **Isabel Herguera, Gianmarco Serra**

Argazkia - Fotografía: **Eduardo Elósegi**

Musika - Música: **Moushumi Bhowmick, Tajdar Junaid**

Muntaia - Montaje: **Gianmarco Serra**

Produkzioa - Producción: **Mariano Baratech, Fabian Driehorst, Diego Herguera Acosta, Isabel Herguera, Iván Miñambres**

Aktoreak - Intérpretes: **Miren Arrieta (Voz de Inés), Ranjitha Rajeevan (Voz de la Hermana Sara), Manu Khurana (Voz de Ámár), Arunima Bhattacharya (Voz de Sudhanya), Miren Gabilondo (Voz de la Madre de Inés), Mary Beard (Mary Beard)**

Sinopsia - Sinopsis

Inés, la protagonista, es una joven donostiarra incapaz de soñar y un poco perdida que descubre accidentalmente el libro 'El sueño de la sultana' donde se describe el País de las mujeres, un lugar donde las mujeres son todas científicas y tienen el poder mientras que los hombres están encerrados en casa, limitados por su ignorancia. Fascinada por este clásico de la literatura utópica feminista, y por su autora, la escritora y activista musulmana Begum Rokeya Hossain, Inés se embarca en un viaje iniciático a través de la India en busca de las trazas de la autora y del País de las Mujeres.

Zuzendaria - Director

Isabel Herguera (San Sebastián, 1961) es artista visual, productora y directora de animación. En su filmografía destacan *La gallina ciega* (2006), nominado al Goya al mejor cortometraje de animación, *Ámár*

(Zinemira, 2010), premio al mejor cortometraje de animación en Animadrid, *Bajo la almohada* (Kimuak, 2012), *Amore d'Inverno* (2015), Gran Premio del Cine Vasco en Zinebi, o Kutxa beltza, codirigido con Izbene Oñederra e incluido en la película colectiva *Kalebegiak* (Velódromo, 2016). Este año presenta en Kimuak su cortometraje *La mujer ilustrada*. Ha sido directora de Animac, coordina el Laboratorio de Imagen en Movimiento de Arteleku en San Sebastián y trabajó como animadora en Los Ángeles durante más de una década. En 2014 fue presidenta del Jurado del Premio Irizar. *El sueño de la sultana* es su primer largometraje..

Elkarrizketa – Entrevista

El sueño de la sultana cuenta una triple historia que se entrecruza en distintos tiempos y lugares. Tres historias realizadas con distintos tipos de animación con un trasfondo feminista al mostrar el deseo de sus protagonistas por conseguir los mismos derechos que los hombres. No se ha privado de nada.

Se lo debo todo a este cuento que me encontré casualmente en la India en 2012. Me llamó muchísimo la atención que a Rokeya Hossain, una mujer que no había tenido acceso a la educación formal y que había crecido en un entorno muy muy conservador, se le hubiese ocurrido una idea tan extraordinaria y tan contemporánea al mismo tiempo Y eso fue lo que catapultó todo este viaje que he hecho a lo largo de estos años con Gianmarco Serra, con el que he escrito el guion.

Rokeya Hossain fue una autora transgresora que se atrevió a imaginar personajes femeninos libres (el libro retrata un país donde las mujeres están en el poder, tienen todo el conocimiento y los hombres están recluidos en casa, ocupándose de las tareas domésticas). 120 años después, ¿el mensaje feminista del libro sigue siendo actual más?

Totalmente. El hecho de hacer el ejercicio de invertir y posicionarse

edición XI. edizioa

colabora:

en el lugar del otro, de vernos a nosotras mismas desde el punto de vista del hombre, es cuando te das cuenta de los avances que hemos hecho y de las cosas en las que todavía seguimos muy atrasadas. Y de ser conscientes de que nuestra situación no es igual.

El sueño de la sultana es una historia que va a conectar con las mujeres.

Hablemos el idioma que hablemos, y vengamos de donde vengamos, hay algo que es igual para todas que hace que nos sintamos cómplices. Creo que va a sintonizar con el público femenino, aunque también tiene en cuenta al masculino.

¿Cuándo será una realidad este cuento feminista?

Para que verdaderamente sea todo igualitario, para que nos sintamos a salvo, para que seamos parte integrante total y absolutamente igual, habrá que esperar un par de generaciones. Tenemos que ser conscientes de que nos va a costar que nos sentamos incluidas.

¿Hay una sensibilidad femenina en el cine de animación a la hora de plasmar la imagen de la mujer vista por mujeres?

Tradicionalmente, ha habido una aproximación diferente en la confección del movimiento, en la actuación. Los animadores lo representan de una manera más exagerada, mucho más radical, mientras que la animación de las mujeres es más sutil, basada en los gestos. Hasta hace poco, en el entorno industrial, los que daban vida a los personajes dibujados eran principalmente hombres. En el mundo de la animación hay muchas mujeres que hacen cortometrajes en su casa, con todo tipo de materiales, y en ese espacio de libertad han podido experimentar y realizar una animación más artística y personal.

En la película hay animación tradicional 2D en acuarela; la técnica de recortables, que hace referencia al teatro de sombras típico de esa época; y el estilo Mehndi (tatuaje temporal), utilizando henna. Usted, que emplea numerosas técnicas – arena, pintura, recortable, tiza–, ¿cree que hay un abuso de la tecnología en este género?

En estos momentos se está volviendo mucho al 2D. Hay que distinguir entre la animación industrial, muy efectiva en cuanto al tiempo que necesitas para llevarla a cabo y al presupuesto que tiene, y la animación más pictórica, más artística y también más experimental en cuanto a los materiales que utilizas, y que son los que te ayudan a contar la historia. Abordar la animación de una manera u otra tiene mucho que ver con la economía. Tienes la posibilidad de explorar cómo los materiales determinan la actuación y la manera en la que estás contando una historia en un corto, pero en la animación industrial es más difícil investigar porque todo es mucho más caro.

Ha trabajado mano a manos con los equipos de los estudios de animación extremeños Glow.

Les pareció que era un proyecto interesante y estaban dispuestos al riesgo que corrían al abordar la animación desde una manera más de autor. Poco a poco, fuimos creando el equipo (la mayoría mujeres) viendo cuáles eran los perfiles que necesitábamos y, sobre todo, haciendo hincapié en la parte más artística, en que era un proyecto que había que dejarlo respirar para que la expresión artística siguiera viva a lo largo de todo el proceso. Agradezco que hicieran un esfuerzo especial porque en la metodología industria llega todo tan cerrado que no se puede perder ni un segundo. Fueron ellos los que resolvieron la pintura de los personajes, la

profesional que coordinaba el color de todos los personajes llegó a la técnica de desarrollar una serie de pinceles en Photoshop que pudieran ser utilizados y que al mismo tiempo diera la sensación de que estaba pintado a mano. Para mí era fundamental la idea de que cada una de las imágenes estuviera pintada a mano.

¿Qué destacaría de la animación española?

Está dando muchas sorpresas y uno de sus grandes valores es que está siendo muy libre. No encaja exactamente dentro de lo que es la animación más tradicional, está siendo muy artística y con una calidad extraordinaria sin que haya habido una infraestructura a nivel de estudios grande, lo que me parece un milagro.

¿Cuándo se consolidará el cine animado para adultos?

Poco a poco, la gente cada vez está más mentalizada. Los festivales, que son los que conforman las tendencias del cine, están haciendo especial hincapié en trabajos de animación más independientes, que no son al uso, que no son tan comerciales. Ahí están los ejemplos de San Sebastián y Venecia, que han programado trabajos con enfoques artísticos muy particulares.

Usted da clases de animación en una escuela de arte.

Sí, es de lo que vivo. Tengo muchas más alumnas que alumnos. Más que en las cuestiones técnicas, pongo el foco en las artísticas. Desde siempre, la mujer se ha dedicado a un tipo de animación que se salía de las normas, de la metodología industrial

Por Chusa L. Monjas · 22 septiembre, 2023

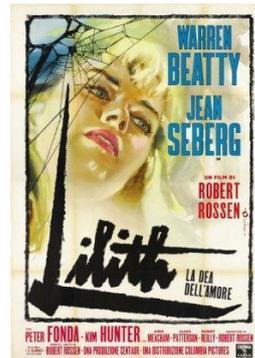
cinclub FAS zinekluba

DUELA 50 URTE

HACE 50 AÑOS

1974 otsaila 18 febrero 1974

sesión 849 emanaldia

Lilith (Lilith, 1964)

Robert Rossen

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA

Kide berri txartela / Carné nueva socia
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas

90 €
45 €

Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º. T: 618 318 431

Bizkaia

Bilbao