

Cuatro Poemas Árabes:

Sobre la poesía árabe contemporánea escrita por mujeres.

Four Arab Poems:

On modern arabic poetry written by women.

Grado en Comunicación Audiovisual

Trabajo Final de Grado

Modalidad C

Irene Salas Ferrer

53728804-E

César Fernandez Fernandez

Junio, 2014

Resumen: *Cuatro Poemas árabes*, es un videoarte que trata sobre la poesía árabe contemporánea escrita por mujeres. Conformado por la selección de cuatro piezas líricas, que unidas, muestran una visión cronológica de la evolución, en los últimos cien años, de la escritura poética árabe desde la corriente subterránea de la autoría femenina en el Medio Oriente. Por otro lado, las imágenes mostradas son una expresión artístico-subjetiva creadas a partir de los versos, y, sobre todo, de los sentimientos y deseos que las autoras transmiten a través de ellos.

El proyecto está grabado con material cinematográfico profesional, como la *Blackmagic Movie Camera*. También está compuesto por un dossier que muestra todo proceso seguido, incluyendo un marco teórico que muestra el trasfondo social investigado para llevar a cabo el proyecto.

Abstract: *Four Arab poems*, is a video art which deals with contemporary Arabic poetry written by women. Composed by the selection of four lyrical pieces. They show a chronological view of arabic poetry evolution, in the last hundred years.

On the other hand, the images show a subjective expression created from the verses, and, above all, feelings and desires that the authors convey through the poems.

The project is filmed with a professional film material like the Blackmagic Movie Camera. It's also supported with a dossier with the entire work process, including a theoretical framework that shows the investigated social background to carry out the project.

Palabras Clave: Videoarte. Poesía árabe contemporánea. Proyecto Audiovisual. Cinematografía. Oriente Medio. Mujeres poetas. Tránsito social. Cámara Blackmagic.

Keywords: Video art. Modern Arabic Poetry. Audiovisual Project. Cinematography. Middle East. Women poets. Social Background. Blackmagic Movie Camera.

ÍNDICE / INDEX

1. Introducción / Introduction	pág. 5
1.1 Justificación / Justification	pág. 5
1.2 Objetivos / Objectives	pág. 7
2. Contexto: La poesía árabe moderna escrita por mujeres / Background: Modern Arabic poetry written by women	pág. 8
2.1 Breve introducción a la Qasida / Brief introduction to the Qasida	pág. 8
2.2 “Autoras de inflexión”/ “ Turning Auhors ”.....	pág. 9
2.2.1 Aisha al-Taymuriyya.....	pág. 10
2.2.2 Nazik al-Malaika.....	pág. 10
2.2.3 Souad al-Sabah.....	pág. 11
3. Tratamiento y metodología / Treatment and methodology	pág. 12
3.1 Poemario: Descripción y motivos de elección / Poems: Description and reasons for choice	pág. 12
3.1.1 Poema I / Poem I	pág. 14
3.1.2 Poema II / Poem II	pág. 16
3.1.3 Poema III / Poem III	pág. 16
3.1.4 Poema IV / Poem IV	pág. 18
3.2 Edición y corrección de color / Editing and Color Correction	pág. 20
3.3 Sonido / Sound	pág. 21
3.3.1 Locuciones / Speeches	pág. 21
3.3.2 Música / Music	pág. 21
4. Sinopsis de la producción / Synopsis of production	pág. 22
5. Estructura de la producción / Structure of production	pág. 22
6. Memoria de producción / Production report	pág. 23
6.1 Primeros pasos / First steps	pág. 23
6.2 Preproducción / Pre-production	pág. 24

6.3 Realización / Production	pág.25
6.4 Postproducción / Post-production	pág.27
7. Distribución de <i>4 Poemas Árabes</i> / <i>4 Arab Poems distribution</i>	pág. 27
8. Gestión de derechos de autoría: Creative Commons / Management services for copyright: Creative Commons	pág.29
9. Balance final / Final balance sheet	pág.30
10. Referencias bibliográficas y documentales/ Bibliographic and documentary references	pág.32
11. Anexos/ Annexes	pág.33
11.1 Poemario / Poems	pág.33
11.2 Guión gráfico versión 1 / Storyboards first version	pág.37
11.3 Tabla resumen de planificación de la producción / Summary table of production planning	pág 40

1. Introducción

El campo del videoarte es considerado como uno de los más abiertos a la creatividad y expresión individual, tanto artística como técnicamente, dentro de las producciones audiovisuales. Esa libertad expresiva fue la que me empujó a seleccionar la realización de una videocreación como trabajo de final de grado. No solo la posibilidad de poder expresar íntegramente mis deseos, intereses o emociones, sino también me brindaba la oportunidad de controlar todos los procesos (preproducción, realización y posproducción) de una forma íntegra, sin desligarme de ningún paso a seguir.

Si bien es cierto que una vez clara la idea que quería plasmar, pensé que había querido abarcar demasiado, paso a paso, moviendo hilos y desempeñando el papel de productora, conseguí la colaboración y ayuda de compañeros, fundaciones y expertos para darme ese empujón que necesitaba para poder llevar a cabo un proyecto que, aunque se trate de un videoarte (con el prejuicio de que son producciones de rápida producción) lleva muchísimo trabajo detrás, como bien iré explicando e ilustrando a lo largo de este dossier.

1.1 Justificación

¿Qué es *Cuatro Poemas Árabes*? Bien, se trata de un videoarte cuyo eje principal es la poesía moderna árabe escrita por mujeres. En concreto, he escogido cuatro poemas, de los últimos cien años, que muestran esa evolución, ese cambio de mentalidad y de realización personal mediante el cual lograron conseguir ser reconocidas en un ámbito en el que solo podían participar hombres. Cada poema, narrado en árabe (subtitulado en castellano), cuenta con unas imágenes que hacen referencia directa con las emociones, conceptos y mensajes expresados en los versos de cada autora. Es decir, se trata de cuatro piezas audiovisuales que unidas muestran

la cronología de la evolución de la poesía árabe que, de la mano de estas mujeres, fue empleada como una herramienta más del movimiento feminista y de lucha por la igualdad en muchos puntos de Oriente Medio.

En cuanto al dossier del proyecto, está estructurado en dos partes, la primera se trata de la base teórica de la pieza (introducción, contextualización y breve biografía de las autoras escogidas). La segunda, más técnica, está compuesta por la sinopsis y estructura, tratamiento y metodología, la memoria de producción. Así como, el plan de distribución de la pieza y la gestión de derechos de autoría mediante Creative Commons. Tras el balance final de la producción y la bibliografía se puede ver en los anexos todo el material empleado, desde los poemas originales/traducidos, storyboards, desglose/plan de rodaje, ficha técnica, etc.

El mundo árabe, su cultura, su historia, siempre me ha llamado muchísimo la atención, por su belleza, por las dicotomías propias de las culturas en las que la religión está integrada en las raíces más profundas, y sobre todo, por la falta de información que tenemos los países occidentales al respecto. Además, siempre he considerado que el mundo árabe es uno de los más incomprendidos, puesto que siempre ha estado sujeto a críticas y juicios, sin que aquellos “jueces” de valor, llegaran a preocuparse por conocer sus costumbres, motivaciones, y, en definitiva, su cultura.

Este fenómeno ha ido creciendo, según el Observatorio Europeo del Racismo, desde lo sucedido en Estados Unidos el 11 de septiembre. Se denomina Islamofobia. A parte de las incipientes hostilidades y resurgimiento de pasados prejuicios, uno de los temas más afectados es el del velo o *hajib*. Uno de los factores que más me interesaban como mujer, era la posición femenina en la sociedad musulmana; si se sentían reprimidas, si para ellas no era tan gran problema llevar el velo como lo es para el mundo occidental, etc.

Investigando estos temas descubrí un dato que me pareció de los más bello e interesante, para los árabes la poesía es la forma literaria más ensalzada y valorada pero que la mujer no tenía la opción de ser poeta, puesto que, como dice un verso del poema “Veto a la a del femenino” de Souad al Sabah: “*Dicen que mi verso ha mancillado el bien mayor de los árabes, porque sólo los hombres son poetas*” (Migajas de mujer, 1987).

Siguiendo esa línea de investigación, descubrí que hace cien años las mujeres no tenían permitido ser poetas, al menos de una forma pública y reconocida: Así que si gustaban de escribir, lo hacían para ellas mismas, como una forma de escape emocional, una forma de desahogar sus frustraciones, de expresar sus ideales, deseos o simplemente, desatar su creatividad.

Pero poco a poco, en el mismo periodo pero, curiosamente, en diferentes latitudes de Oriente Medio, los poemas escritos por mujeres empezaron a tener más voz. Librándose de las ataduras más clasicistas para expresar disconformidades sociales e incluso innovar en la técnica métrica. Tardaron más de cien años, pero finalmente obtuvieron el reconocimiento como poetas tanto en la vida pública como privada.

1.2 Objetivos

En definitiva, los **objetivos** son mostrar la evolución de la poesía árabe moderna escrita por mujeres, que no deja de ser un símil del cambio de mentalidad sucedido en gran parte del mundo árabe. A su vez, demostrar que en esa cultura ocultada por los medios y tachada de machista, ultraconservadora y denigrante para la mujer, hay muchos más matices, luchas y reivindicaciones de las que nos hacen ver y saber. Las mujeres, al contrario de lo que se piensa (que tienen condición de sumisas), han luchado y logrado establecerse como iguales en un campo reservado estrictamente para los hombres, como es la poesía. Llegando a tener mayor respeto incluso que las artistas de las sociedades occidentales. Sin embargo, no hay que caer en el error de

generalizar, por eso quiero especificar que la muestra de poetas escogidas pertenecen a la latitud Este, de países como Iraq, Kuwait y Egipto. Cabe añadir, que la poesía escrita por mujeres no deja de ser la vertiente artística del discurso feminista que se iba desarrollando desde finales del siglo XIX.

Por otro lado, también quiero demostrar que a lo largo de la carrera he adquirido las capacidades y conocimientos suficientes como para realizar una producción audiovisual completa y con una calidad notable, tanto técnica como teórica y creativa. Tener la capacidad de trabajar en equipo, incluso dirigirlo, solucionar problemas de forma rápida y eficaz, entre otras muchas aptitudes que conforman un buen profesional en este ámbito laboral.

Por último, mi intención es realizar un videoarte alejado de los convencionalismos a los que esta rama videoartística está sujeta en la actualidad. Produciendo una videocreación estéticamente atrayente por su cromatismo, con un contenido entendible para todo el público y con un mensaje claro y directo. La finalidad de ello es que al espectador, tras su visualización, le haya gustado, lo haya entendido y, que además, favorezca a la reflexión.

2. Contexto: La poesía árabe moderna escrita por mujeres

2.1. Breve introducción a la Casida

En los tiempos de las tribus y los beduinos (*yahiliyya*), antes del Islam, en la península arabiga, la primera forma de arte y la única era la poesía. La que marcaba los parámetros de lo creativo. Los poetas eran considerados maestros de la palabra. Durante esta época se fue creando los pilares de la Casida: la poesía árabe clásica. Era de carácter social, recitándose los diversos poemas en eventos nocturnos

alrededor de una gran hoguera (*Samar* o *La Velada*). Se transmitían de forma oral y los poetas estaban muy bien considerados dentro de la tribu. La tribu *Hijad* fue la mejor en acunar la poesía, cultivarla y extenderla; de este modo, las normas establecidas hasta el momento se fueron extendiendo de forma rígida por el resto de los ahora actuales países árabes. La métrica de la Casida se caracteriza por la separación de los versos en dos hemistiquios, su rigidez técnica y la monorrima empleada. Dividiendo la rima y la prosa en versos “ordenados” (rima) y “esparcidos” (prosa).

Por supuesto, al ser una sociedad patriarcal, las mujeres no podían llegar a ser poetas reconocidas en la tribu, aunque bien podían escribir, solo podían hacerlo mediante temáticas como la amorosa, la elegía y el orgullo tribal. En consecuencia, se desarrolló un discurso femenino subterráneo (Casal, 2001: 133-134). El prototipo de las primeras mujeres poetas era el de una mujer burguesa (en términos occidentales), que han recibido una educación elevada por deseos de la figura paterna. Todas ellas disconformes con ciertas costumbres y hábitos de tradición masculina. Su desencanto con las enseñanzas tradicionalistas que sus madres les han inculcado de pequeñas, las hace reivindicar sus derechos, participando en diversos movimientos feministas que ya empezaban a surgir en los países árabes durante el siglo XIX, llegando a tener revistas propias en las cuales transmitir sus pensamientos, disconformidades e incluso publicar sus poesías, aunque todavía no llegaban a ser reconocidas como los poetas masculinos.

2.2. “Autoras de inflexión”

Las autoras escogidas marcan un punto en la historia moderna de la literatura árabe, tanto por su escritura como por los movimientos feministas que promovieron. Perteneciendo a diferentes épocas y latitudes pero con un mismo propósito.

2.2.1 Aisha al-Taymurriyya

Nacida en El Cairo (Egipto) en el año 1840 y fallecida en 1902, pertenecía a una familia aristocrática turca. Por un lado, su padre le impuso una rica educación y, por otro, su madre le inculcó las tradiciones árabes de mujer, como vestir el velo con orgullo. En un principio, Taymur desarrollo una moral y política ultraconservadora, sin embargo, a medida que crecía y aprendía, empezó a desobedecer dichas directrices, también por causa de “la dejadez masculina” con respecto a sus costumbres.

Su gusto por la literatura ya le venía de familia, su hermana y su sobrina eran ambas novelistas. A esta autora le pertenecen los dos primeros poemas, uno “ordenado” y otro “disperso”. En el primero se aprecia ese conservadurismo moral y en el segundo su incipiente inquietud ante las barreras que se le imponen por el hecho de ser mujer.

2.2.2 Nazik al-Malaika

Nazik al-Malaika (Bagdad, 1923; El Cairo, 2007) también nació en el seno de una familia de clase alta, por lo que pudo acceder a estudios elevados, entre ellos un máster de Literatura Comparada en Estados Unidos. Fue muy criticada no solo por ser mujer y poeta, sino por ser la creadora del Verso Libre, una nueva forma de escribir poesía en la que se deshacen los hemistiquios característicos de la Casida y los versos no tienen monorrima. Era una transgresora, tanto a la hora de escribir como en su vida personal, en la que participó en movimientos y manifestaciones universitarias, siendo militante feminista.

Escribió más de seis divanes de poesía, en uno de los cuales se encuentra La bailarina apuñalada (*El hueco de la ola*, 1957). Esta autora representa un punto de inflexión muy importante, el romper de una de las tradiciones más acérrimas. Nos encontramos en los mediados del siglo XX.

2.2.3 Suad al Sabah

Nació en Kuwait, en la familia gobernante en Kuwait (House of Sabah). Doctorada en Economía (Reino Unido, 1981), volvió a Kuwait para establecer una Editorial (*Suad Alsabab publication and distribution House*). Esta autora pertenece a la etapa de normalización de la poesía moderna árabe, época en la que las mujeres poetas ya eran reconocidas, se les permitía publicar e incluso representar a los hombres en certámenes y concursos. En este caso concreto, al Sabah da nombre a diversos premios literarios. Además, es autora de diversos artículos de opinión en revistas y periódicos, a nivel nacional e internacional.

En el 90 hizo campaña en contra de la guerra del Golfo, con artículos, mensajes radiofónicos e incluso poemas que reflejaban la crisis interior que padecían los intelectuales al encontrarse con el nuevo orden social y mundial. Sabah también ha sido docente y directora del Kuwait Stock Exchange, miembro del Consejo Superior de Educación y del comité ejecutivo de la OMMMAS (Organización de Mujeres Musulmanas Mundial para Asia Sudoriental), así como del comité ejecutivo del Foro árabe Intelecto, entre otras organizaciones.

Actualmente reside en Estados Unidos y sigue luchando por los derechos de las mujeres y los niños en Oriente Medio, su poesía también pertenece al Verso Libre y destaca por su crítica social. El poema escogido hace una crítica tanto a las costumbres bárbaras contra las mujeres que se siguen perpetuando, así como de la

gramática árabe a la cual acusa también de machista (cosa que puede recordar a nuestra propia lengua española).

Sabah, representa el final del siglo XX, la normalización de la poesía del Verso Libre y las mujeres poetas reconocidas y alabadas. Destacando por su fuerte crítica social .

3. Tratamiento y metodología

A continuación procederé a explicar de qué manera decidí plantear la realización visual del proyecto para poder representar y expresar mis ideas e impulsos; así como la estrategia que seguí, si por vectores más formales o abstractos. También explicaré las particularidades técnicas: si quería que prevaleciera el trabajo de cámara o el de montaje, sin o con artificios, naturalista o recargado. Por otro lado, narraré el motivo de selección de los poemas y un pequeño análisis para esclarecer que he querido transmitir, el trasfondo de los versos.

3.1 Poemario: descripción y motivos de elección

Cada poema no ha sido escogido al azar, los requisitos de selección fueron:

- Importancia de la autora.
- Intensidad del poema.
- Sencillez en la forma y mensaje.
- Época de creación.

Pero, sobre todo, la característica fundamental era que me inspiraran lo suficiente como para poder crear unas imágenes con mucha fuerza visual, creativas, que transmitieran los mensajes, directos e indirectos, de cada poema.

En cuanto a las características técnicas, prevalece el trabajo de cámara frente al montaje. El trabajo tiene más énfasis en la puesta en escena y los movimientos de cámara y tipo de plano, así como en la acción del personaje. En posproducción se ha realizado un montaje de tipo conceptual y de continuidad, añadiendo filtros en puntos clave (ejemplo: efecto caleidoscopio en un plano superpuesto a la imagen principal). En el etalonaje prevalecía la idea de destacar los cromatismos en los dos primeros poemas, en el resto se ha mejorado la iluminación puesto que fueron rodados en exteriores en días muy soleados. La finalidad era no recargar demasiado la imagen a la hora de montar, para que destacara el trabajo de cámara. La finalidad era conseguir un producto atractivo, sencillo de entender, en el que el color y el cromatismo ganan importancia. Como se puede comprobar la temperatura de color va enfriándose a medida que transcurre la pieza, aunque el color rojo siempre es protagonista, puesto que representa la pasión de cada autora al escribir poesía.

En cuanto a las sensaciones, emociones y mensajes que he querido expresar, son de fácil interpretación, aunque claro está, siempre depende del espectador darle una connotación u otra. Por ejemplo, en el segundo fragmento, se observa como el velo cubre el rostro de la mujer, atrapandola; queriendo expresar la asfixia que siente Aysha al Taymuriyya por ser mujer y vestir el *hajib*, que no le permiten participar en las conversaciones y tertulias masculinas.

A continuación, se muestra una breve explicación de cada poema y la descripción del vídeo asignado a cada uno, con la intención de cada imagen y trabajo de cámara.

3.1.1 Poema I

Como he explicado en apartados anteriores, Aisha al-Taymuriyya tenía la tradición árabe femenina muy arraigada por las enseñanzas de su madre. Este

conservadurismo impregna la mayor parte de su obra. El poema escogido ejemplifica esta mentalidad. Además, está escrito siguiendo las normas clásicas de la Casida y destaca por la demostración de excelencia retórica y léxica en el uso de sinónimos para referirse al velo.

Una vez claro esto, mi idea era recrear ese espíritu honorable que transmite la poeta, el orgullo de llevar el velo, pero mostrando que ese hábito ha sido impuesto por los hombres, no por la religión. Así pues, en el primer poema se muestra a un hombre de carácter regio vistiendo el *hajid*. Cámara en mano se muestra en plano medio al

personaje vistiendo el pañuelo rojo, primero en escorzo fundiéndose en un plano medio frontal en el cual el hombre mira directamente a cámara, interpelando al espectador, agachándose lentamente imitando la posición del rezo musulmán. Esta última acción, desde el plano medio, rodada con un movimiento de dolly retro. Esta primera pieza tiene un ritmo pausado, estoico.

Finalmente, los colores son cálidos, evocando las tonalidades del desierto y, sobre todo, la calidez del fervor de alguien que expresa un ideal en el que cree concienzudamente.

3.1.2 Poema II

Especificando, es más bien un fragmento de prosa lírica que un poema como tal, pero me interesaba escogerlo porque, al pertenecer a la misma autora, se produce un choque de mentalidades, de inquietudes y dicotomías interiores propias de una joven que acepta y respeta sus enseñanzas culturales pero, por otro lado, al habersele brindado la oportunidad de estudiar y recibir una educación elevada.

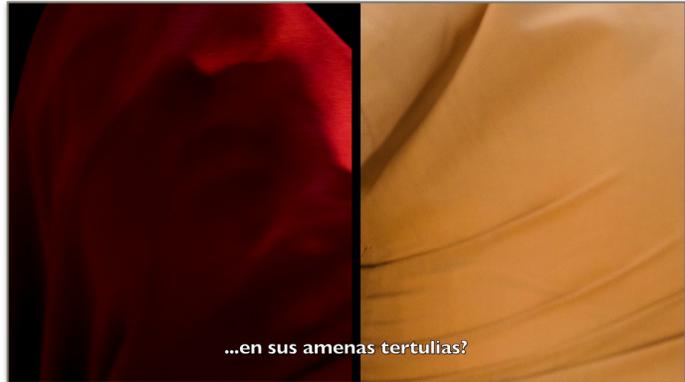
Estos dos mundos chocan y este enfrentamiento se muestra en los dos primeros poemas. Por un lado la defensa del velo y por otro, la queja de que por ser mujer no puede compartir conocimientos y saciar sus ansias de saber. Unidos por una chispa de rebeldía ya habitual en los inicios del siglo XX.

En cuanto a la parte técnica, este poema prosigue en continuidad del primer poema, ya que al ser de la misma autora, encajaban a la perfección y, de esta forma, era más visible la dicotomía entre ambos. Así pues, el segundo fragmento empieza en el mismo escenario que el anterior con un fundido de transición, pero con un movimiento de dolly avant, mientras, el personaje todavía arrodillado va levantando la cabeza hasta estar otra vez en la primera posición... Sin embargo, una vez finalizado el movimiento de cámara, nos encontramos en un plano medio donde el hombre ha sido sustituido por una mujer, con la misma vestidura y mismo pañuelo. El hajid rojo cobra vida cubriéndole el rostro y enroscándose, tapándola por completo creando una sensación de asfixia y angustia. Le siguen sucesivos planos detalle, donde la figura central está desplazada, por lo que solo vemos una parte de la acción mientras el resto se queda fuera de campo. En pantalla partida, planos de la cabeza luchando por respirar, una mano que intenta escapar, etc. junto con una imagen en la que vemos como el vestido también va aprisionando al personaje, dejándola sin movimiento posible, cayendo al suelo con un movimiento lateral. El cuerpo ahora inerte, se envuelve en la alfombra roja sobre la que momentos antes estaba arrodillado. Finalizando la secuencia con un plano cenital del cuerpo totalmente envuelto y encogido. Desde el mismo ángulo, una suave tela ondula sobre ella, recordando el movimiento de alas de una mariposa y, a su vez, a las telas empleadas para la danza

oriental o danza del vientre. En este segundo fragmento el ritmo va aumentando, para recrear esa sensación de ansiedad que sufre el personaje. Pero este plano ha sido superpuesto al anterior, se le ha restado opacidad y añadido efecto caleidoscopio. La imagen final hace referencia a la pupa de una mariposa.

Este final significa, que el personaje, representando la sensación que expresa la autora del poema, se convierte en una larva que pasará a otra etapa de su vida cuando logre salir del capullo. Hace referencia a la sobreprotección de las mujeres árabes, por parte del patriarcado, a través de sus vestiduras. Evoca, finalmente, a la puerta abierta a la libertad, puesto que si quisiera podría “romper” la fina membrana de la pupa y ser libre.

En cuanto a los colores, permanecen inalterables, el rojo, naranja y ocre, aunque la temperatura de color se va enfriando poco a poco. Finaliza con un fundido a negro en el que se muestra el título del próximo fragmento, para marcar el cambio de etapa: de la escritura poética clásica al estilo Verso Libre.

3.1.3 Poema III

El poema Nazik al Malaika hace referencia a la impotencia del pueblo árabe ante las víctimas de las revueltas sociales y los ataques terroristas; ante esta situación, Malaika interpela a aquellos que prefieren mirar hacia otro lado, ignorar lo que está pasando a su alrededor, pidiéndoles que sigan así. En este caso, personificados en

una bailarina que sigue bailando y riendo, ignorando el escozor de una herida abierta, ignorando el dolor en el corazón al saber que tu hogar está sufriendo y muriendo y no puedes hacer nada. El poema tiene un trasfondo amargo, irónico.

He querido mostrar esta ironía a través de una bailarina que danza en una tumba abierta. Pero baila sonriendo, feliz. Pretendo que las imágenes choquen con las palabras escuchadas (y leídas). Así pues, el fragmento empieza con la bailarina en plano medio cerrado bailando con unos abanicos de telas

de seda (los mismos de la última escena anterior), la cámara desciende verticalmente hasta los pies, mientras ella sigue moviéndose y dando vueltas. Se muestra también, un plano estático en el cual se ve un velo azul que se arrastra por la tierra, plano en el cual se ha producido una inversión de la velocidad en el montaje para crear esa sensación de irrealidad, como si tuviera vida propia.

Acto seguido, en un plano casi picado, se ve el pañuelo azul extendido, apreciándose que la bailarina se encuentra debajo de él, ésta se incorpora, como si fuera un muerto despertándose de la tumba. El fragmento prosigue con un plano general desde el mismo ángulo, con la muchacha bailando en ese mismo agujero en la tierra con el velo azul.

Finaliza con una transición a la siguiente imagen final, una panorámica en la que se muestra un árbol seco con tres tiras blancas de tela, representando las víctimas que menciona el poema (en la tradición musulmana se entierra a los muertos envueltos en un sábana blanca), hasta llegar

al velo azul que también está enzarzado en una de las ramas. La interpretación final de esta imagen es libre.

3.1.4 Poema IV

El último poema se incluye en la etapa de normalización, es decir, la aceptación e inclusión de las obras de mujeres poetas y escritoras dentro de la tradición literaria árabe, con el reconocimiento merecido. El poema en sí es bastante claro, hace referencia al enfrentamiento entre la tradición árabe más conservadora y la modernidad, la liberación, la igualdad. Suad al Sabah defiende que como mujer, puede escribir, amar y tener los mismos derechos que un hombre, llegando incluso a mofarse de ellos en los últimos versos del poema.

El último fragmento audiovisual muestra la tranquilidad de al Sabah al escribir estos versos, la tranquilidad de la confianza en uno mismo y en sus capacidades. Por eso, se ve al personaje, vestido de rojo (la pasión de escribir y luchar por un ideal como bandera), camina pausadamente hasta adentrarse en el mar, mientras que los versos recitados narran como los hombres le dicen que no se meta en el agua, que no escriba, puesto que se ahogará.

En un instante, la muchacha es arrastrada a las profundidades, todo ello en un plano general con la cámara fija en trípode. Sin embargo, las siguientes imágenes grabadas con GoPro sumergida, nos muestran cómo la joven no se ha ahogado, sino que se sumerge con serenidad, por decisión propia, incluso camina debajo del agua. Sale del agua y camina, vemos como los versos están “tatuados” en su piel, incluso en el rostro, puesto que no hay opción a ocultar que es mujer y poeta. Sonríe, se arrodilla

y baila feliz, mientras llueve arena, referenciando las lapidaciones y enterramientos de las mujeres. Pero no le importa, no le afecta.

Finalmente, coge un puñado de arena y se acerca a cámara, interpela al espectador del mismo modo que la autora interpela a los hombres cuando dice: “ (...) *Me da risa tanta palabrería, y me burlo de quienes en plena era de la Guerra de las Galaxias, aún pretenden enterrar vivas a las mujeres*”. Así pues, recoge un puñado de arena (plano detalle), mira a cámara y se arroja la arena por encima, enfrentándose a esas sentencias, mofándose, reafirmando su posición y su forma de pensar.

En cuanto al color, la temperatura es fría a excepción de la vestidura y los labios del personaje. Como se puede comprobar, los colores pasan de un tono muy cálido (rojos, naranjas...) a más fríos en el tercero y a un color más natural en el último. Para mí, representa el paso de la tradición más acérrima hacia una actualidad modernizada y, quizás, occidentalizada. Por lo que el enfriamiento de las imágenes no tiene una connotación negativa, solo muestra a través del color el cambio.

3.2 Montaje y Corrección de color

El montaje de la pieza es conceptual, aunque bien tiene cierta continuidad en el primer y último poema, las acciones están basadas en los versos y en las ideas que ellos evocan.

La pieza comienza con una breve entradilla a modo de introducción en la que se ven cuatro imágenes pertenecientes a cada poema pero colocadas a la inversa, es decir, la primera pertenece al último poema y así sucesivamente. Que acaban en la inserción del título del videoarte y un fundido a negro. Con el cambio de música se inician los cuatro poemas. Solo hay tres títulos (con el nombre de la autora, el año de creación del poema y nacionalidad), puesto que se indica la autora y año.

Durante los poemas, hay diversas transiciones y fundidos para mayor fluidez del ritmo, con una disolución para marcar el paso del primer poema al segundo y crear esa sensación de continuidad para lograr la sorpresa al mostrar que ya no es un hombre sino una mujer la que se eleva. La pantalla partida se ha realizado superponiendo las imágenes y mediante la regulación de los parámetros (moviendo una imagen 1034y hacia la derecha). También se han acelerado e invertido la velocidad en algunos puntos para acentuar la sensación de ansiedad y en otras ocasiones dar ese carácter de irrealidad. Los subtítulos los he añadido también con el Final Cut puesto que me resultaba mucho más rápido que exportar el proyecto y añadirlos mediante un programa específico de subtitulación. En el caso de querer cambiar el idioma, solo tengo que abrir el proyecto y cambiar los títulos insertados.

El etalonaje ha sido la parte más difícil y costoso de la postproducción y realización . Sobre todo porque había conceptos que todavía no había aprendido a realizar. Así pues, empecé con una corrección primaria de las imágenes, siguiendo con la parte más ardua, la inserción de máscaras. Para poder destacar ese color negro de

fondo, los rojos, etc.,. Sin que afectara a las tonalidades de la piel, tenía que añadir máscaras fotograma a fotograma, realizando más un trabajo de rotoscopia. Aunque cansado, el resultado es más que evidente. En un principio el negro era grisáceo y lleno de arrugas de la tela de fondo. El rojo era de un tono apagado...y en general, todo el video ha ganado mucha más fuerza visual al potenciar los colores, destacando el cromatismo.

3.3. Sonido

Solo hay dos pistas de audio, las locuciones y la música. Desde el primer momento en la planificación no quería sonido ambiente. Solo quería la voz y la música, para que destacara la sonoridad de los versos.

3.3.1 Locuciones

La voz pertenece a Layla Jreis, de sangre líbano-española, becaria en el departamento de estudios árabes y semíticos de la Universidad de Granada, licenciada en Filología Islámica.

3.3.2 Música

Las canciones las he sacado de la librería musical online Jamendo (www.jamendo.com). En un primer momento, contacte con un compositor granadino y llegó a pasarme algunas piezas, sin embargo, no fueron de mi agrado y busqué música libre de derechos que encajaban mucho mejor con la atmósfera que buscaba. Cada canción lleva el ritmo del poema. En el primero, la música es tranquila. El segundo sube el ritmo, el tercero va acompañado de una música suave que aumenta de tono cuando cesa la voz de Layla. Finalmente, el último tiene una canción más melodiosa. Por último, hay dos canciones más tanto para la entrada como para los créditos.

La intención era que la música hiciera de apertura y cierre de los poemas.

4. Sinopsis de la producción

A punto de entrar en el siglo XX, Aisha al-Taymuriyya (Egipto, 1840-1902) se debate entre las enseñanzas tradicionalistas que le han sido inculcadas desde niña y la ventana al conocimiento que le abre su padre. Pronto, el orgullo que siente al vestir el *hajid* se convierte en inquietud y deseo de salvar las barreras del patriarcado.

En la década de los 50, Nazik al Malaika (Irak, 1923-2007) rompe con todas las reglas de la Casida al ser pionera en la creación del movimiento del Verso Libre; siendo criticada tanto por los más tradicionalistas, como por sus propios padres, ambos grandes poetas clásicos.

Un siglo después de los versos de Aisha al-Taymuriyya, Suad al Sabah (Kuwait, n. 1942) escribe *Veto a la "A" del femenino* (1987). Dentro de un período de "normalización" de la poesía árabe moderna, sus palabras no dejan de tener la fuerza transgresora de una mujer que levanta la cabeza y desafía al rostro del patriarcado.

5. Estructura de la producción

En cuanto a la estructura de la pieza audiovisual, está formada por cuatro bloques, cada uno de los cuales corresponde a un poema; cada poema va unido a una pieza corta que por sí sola ya se puede considerar un producto audiovisual. En total, cuatro poemas pero tres autoras, puesto que los dos primeros poemas pertenecen a la misma.

Unidos mediante un montaje conceptual para que quede un conjunto uniforme y fluido, con elementos que se repiten en cada uno de ellos como el color rojo.

Acompañados por la narración en árabe de las obras en voz *en off*. Las poesías están subtituladas en castellano. En el inicio de cada fragmento se indica el nombre de la autora, el país de origen y el año en el que se escribieron los poemas. Por ejemplo: *Souad al Sabah, Kuwait, 1986*.

6. Memoria de producción

6.1 Primeros Pasos

En retrospectiva, que lo que me llevó más tiempo, más me inquietó y quitó el sueño, fue encontrar La Idea. Sabía que debía hacer algo creativo, artístico...Sin embargo, no quería limitarme a experimentar con alguna técnica o expresar alguna emoción propia con la finalidad de crear una pieza totalmente subjetiva al entendimiento. Así pues, me propuse realizar una videocreación con un trasfondo, con una profundidad teórica y cultural latente. Que diera algo que pensar, aunque fuera un pensamiento ínfimo.

Por otro lado, iba a realizar el TFG, durante mi estancia en el segundo cuatrimestre, en Granada; puesto que mi empresa de prácticas está en dicha ciudad. Así que, con previsión, pensé que sería una buena idea escoger una temática que combinara la cultura árabe y la española, puesto que en Granada la fusión de estas dos culturas se encuentra en cada recodo de la ciudad.

Pero aún teniendo algunos parámetros claros, tardé cerca de dos meses en encontrar un buen filón a partir del cual desarrollar mi proyecto. Puede parecer demasiado tiempo, de hecho lo es, sin embargo, los procesos creativos son, muchas veces indomables....sobre todo cuando te enfrentas a un bloqueo mental: ciudad nueva, casa nueva....la experiencia de introducirse por primera vez en el mundo laboral...

Finalmente, cuando ya me sentí cómoda en todos los nuevos aspectos de mi situación, pude centrarme en el proyecto final...con cierto grado de estrés al ver que ya habían pasado dos meses y no tenía nada claro.

6.2 Pre-producción

El primer problema que debía solucionar, era que no tenía material para poder rodar por mi cuenta, es decir, no tenía cámara DSLR (cómo mínimo). Por suerte, las prácticas las realizaba en Filmosofía; una productora audiovisual que, a su vez, también es escuela de cine y fotografía. Tuve una reunión con una de las alumnas del máster de cine de la escuela, Inma Bernal (*Legarthus Nature*, 2013), autora de varios videoartes y trabajos fotográficos de una alta calidad tanto técnica como creativa. Al no tener cámara DSLR para poder grabar, Inma me ofreció utilizar la suya.

Mi motivación creció notablemente, tanto, que en apenas dos días ya tenía la idea decidida y planificada. Encontré un artículo muy recomendable sobre la poesía árabe escrita por mujeres de Luz Gómez García, arabista y profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Con este artículo como base teórica, decidí plantear mi videoarte como una cronología de la poesía árabe moderna femenina* me refiero a femenina simplemente como autoras mujeres. Así pues, escogí tres autoras de tres fechas importantes y suficientemente distanciadas entre sí para poder ver la progresión que se sucedió: inicios del 1900, los años 50 y la década de los 80.

Empecé con los storyboard. Proseguí con plan de rodaje inicial y a finales de abril tuve la primera toma de contacto. El primer rodaje solo sirvió para ver como funcionábamos como equipo Inma y yo, puesto que finalmente las imágenes que grabamos no se incluyeron en el montaje final. No por falta de calidad, sino que el

poema relacionado con ese día de rodaje tuve que cambiarlo por ser imposible encontrarlo en versión original en árabe; así que tuve que elegir otro poema y las imágenes y el significado de los versos ya no encajaban.

Paralelamente a estos hechos, concerté una reunión con la doctora María Isabel LÁZARO profesora de literatura árabe en la Universidad de Granada (UGR) y una de las impulsoras de la creación de la sección de literatura árabe feminista del departamento de estudios semíticos de la UGR. Le planteé el proyecto, le gustó y me aconsejó y guió en todas sus posibilidades para que toda la base teórica del proyecto fuera la adecuada. Además, conocí a Layla Jreis, licenciada en filología islámica y becaria del departamento de estudios semíticos, a la que le entusiasmó el proyecto y accedió a ser la Voz de mi videoarte. Dos semanas después, grabé las locuciones de los poemas en árabe con una calidad interpretativa excelente.

Esa misma semana, la primera de mayo, le presenté mi proyecto al director de Filmosofía (la empresa donde realizo las prácticas), Rubén Serra i Viusà. Inmediatamente, puso a mi disposición todo el material de la escuela (cámaras, iluminación, etc.) y me ofreció su colaboración en todo lo que fuera necesario. Planifiqué un nuevo plan de rodaje y al mismo tiempo contacté con Sandra Zárata; actriz, bailarina, coreógrafa y profesora de danza que también aceptó a la propuesta de ser la figura femenina de la videocreación. Por último, me puse en contacto con Roberto Pineda Tenor, profesor y compositor del Conservatorio de Granada, con el cual tuve una cita para hablar sobre las necesidades musicales que tenía y el cual se puso de inmediato a trabajar en la banda sonora de la pieza audiovisual. Aunque finalmente no utilicé nada de lo que me pasó porque no terminaba de encajar con el concepto que buscaba

6.3 Producción

El 5 de mayo rodémos los dos primeros poemas, puesto que ambos eran en interior y con la misma iluminación. El equipo de este día lo formábamos Rubén Serra (actor), Sandra Zárate (actriz) y yo misma, a cargo del resto de funciones. Empezamos sobre las once de la mañana y acabamos sobre las dos del mediodía. Fue rápido y con un resultado óptimo. La cámara empleada fue una Blackmagic Design: Blackmagic Cinema, que graba a 2'5K. Así que fui yo la cámara, tanto cámara en mano como en dolly, una experiencia realmente buena y entretenida. Rubén me dio una rápida clase para enfocar y moverme con la dolly antes de empezar.

El viernes 9 de mayo, rodamos el poema IV, en exteriores. Esta vez, el equipo lo formábamos Ruben Serra, Sandra Zárate, Victoria García-Madrid y yo. Fuimos a la playa de la Mamola, a una hora de Granada. Empezamos a las cuatro de la tarde y acabamos sobre las nueve de la noche. Esta vez fue un poco más complicado, sobre todo para la actriz, puesto que debía meterse en el agua...que no estaba precisamente caliente. Además, tardamos un poco en escribirle a lo largo del cuerpo frases en árabe extraídas del poema en cuestión. Sin embargo, la parte técnica de trabajo de cámara fue realmente fluido y eficaz.

Finalmente, el 23 de mayo grabamos la última pieza que faltaba. Formábamos el equipo Inma Bernal y Alberto Ojeda como operadores de cámara, Sandra Zárate interpretando y yo misma ocupando el resto de puestos. Este día también nos acompañaba Alexandre Fernández, estudiante de Estudios árabes y semíticos en la Universidad de Granada, como auxiliar y ayudante de arte. El rodaje fue rápido, en poco más de hora hora ya teníamos todo el material. La problemática más grande fue la luz, ya que a pesar de ser las cinco de la tarde el sol era muy intenso, parecido al sol

de mediodía, y había muchas probabilidades de que la imagen saliera quemada. Sin embargo, la grabación salió bien, nada que no se pudiera corregir durante el etalonaje.

6.4 Postproducción

Una vez todo el material estuvo grabado tuve que esperar otra semana para empezar a montar, a excepción del poema III rodado el último día, que ya estaba montado a falta de la corrección de color. El obstáculo fue que estábamos en pleno rodaje de un largometraje, escenas del cual se grababan en la propia escuela, por lo que resultó imposible hacer nada durante ese periodo. Una vez todos los archivos de la Blackmagic estuvieron preparados para la edición, el montaje fue muy rápido, puesto que ya tenía un guión previo preparado con la duración de cada fragmento y las imágenes que quería montar en orden. En dos semanas el videoarte estaba finalizado, con la música y los subtítulos.

7. Distribución de 4 *Poemas Árabes*

La actualidad del videoarte en España vive uno de sus mejores momentos, en cada museo o muestra audiovisual artística y de ficción, las videoocreaciones tienen un espacio protagonista reservado. Además, podemos encontrar temáticas de lo más variadas, desde piezas documentales o introspectivas hasta experimentaciones técnicas en el ámbito del video y la tecnología de edición. Aunque bien es cierto que a partir de los 80, las líneas de difusión y distribución del videoarte abundaron... actualmente prevalecen pocos canales de distribución que se limiten al videoarte a nivel nacional. Sin embargo, en el último año están empezando a plantear nuevas propuestas que nacen desde los festivales de cine como puede ser el Festival de Cine Internacional de Gijón. Así pues, el videoarte está recuperando la importancia que ya

tuvo en sus inicios, debido a la diversidad de opciones de cambio y evolución que ofrece.

En la actualidad, existen diversos festivales dedicados exclusivamente al campo videoartístico: LOOP Barcelona y el Festival ZEMOS98, ambos son nacionales e internacionales. Además, también se realiza el Festival Miradas de Mujer, un proyecto de MAV: Mujeres en las Artes Visuales. El international video art house Madrid (IVAHM) que proyecta a nivel internacional las obras aceptadas y difundidas.

A nivel internacional hay muchísimos más festivales, en mi caso, debería escoger aquellos donde prevalezcan los videoartes sociales. Puesto que muchas veces estos festivales están más dedicados a mostrar innovaciones técnicas en este ámbito que de temática. Sin embargo, también hay muestras muy interesantes como el ZEMOS98 que se realiza en Sevilla que siempre intentan hacer reflexionar sobre algún campo específico en todas sus ediciones. A nivel internacional, me interesaría presentar mi videocreación al *The International Festival of Video Art of Casablanca*, por un lado porque mi videoarte es de temática árabe y toca un tema que puede llevar al debate o reflexión y por otro lado, porque en Marruecos se está generando desde hace años un conjunto de artistas dedicados a las nuevas tecnologías y nuevas vertientes como puede ser el video arte muy interesantes. Que, a su vez, también tocan las mismas temáticas que yo, por eso tengo en el punto de mira toda la zona del Magreb, i los países árabes en general, artísticamente hablando. Así como presentarlo en el Festival Oculus de la Uji.

A parte de los diversos festivales a los que puedo y voy a presentar mi obra, he conseguido que para los próximos cursos se incluya mi video arte, como material docente, en la asignatura *Introducción a la Literatura Árabe* del Grado en Estudios Árabes e Islámicos impartido en la Universidad de Granada. Por lo que, solo con eso, la difusión de mi obra y su buen uso está más que asegurado. La pieza se emplearía para que los alumnos visualicen y entiendan de una forma mucho más amena la poesía

árabe contemporánea y, por otro lado, la corriente feminista que se desarrollaba desde hace dos siglos.

8. Gestión de Derechos de Autoría: Creative Commons

En los tiempos actuales, con todas las restricciones, recortes, barreras y dificultades que nos imponen a la hora de poder producir y crear cualquier tipo de material artístico o audiovisual, es de agradecer encontrar materiales liberados al uso de aquel que lo necesite, sin tener que pagar por ningún tipo de servicio o licencia. En este sentido, la plataforma Creative Commons facilita el proceso, disponiendo de licencias y herramientas para asegurar que el autor esté reconocido y, por otro, que aquel que necesite el material pueda conseguirlo sin invertir dinero en él. Y así, como bien citan en su página web: “(...) *aprovechar al máximo toda la ciencia, conocimiento y cultura disponible en Internet.*” Además, muchos festivales empiezan a instaurar en las normas de participación que las obras estén libres de derechos o con derechos de Creative Commons, como el Festival de Video Arte de Casablanca.

Es muy sencillo conseguir una licencia mediante Creative Commons. Solo hay que entrar en la web (es.creativecommons.org), pulsar el botón “Publicar con CC” y a continuación se muestran todo el tipo de licencias que se pueden escoger, tras acceder a una lista mediante un hiperenlace, se seleccionan las atribuciones que se deseen, se añaden los datos del autor y ya tienes tu trabajo protegido mediante una licencia. Se pueden cambiar las atribuciones siempre que se quiera. En mi caso, mi licencia seleccionada es Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional No Comercial. Así pues, yo permito que se compartan adaptaciones de mi obra, siempre y cuando compartan la misma licencia. Todo esto permitido siempre y cuando se reconozca la autoría original, es decir, que en los créditos de dichas obras creadas con el uso de mi proyecto deben añadir mi nombre como autora de la pieza original.

La obra se compartirá tanto en Vimeo como en YouTube, además de en otras plataformas. Además, Creative Commons está llevando a cabo una iniciativa para

liberar todas las obras artísticas. Destaca la labor que están haciendo en el campo del cine y la música, creando nuevas licencias para la distribución de estas obras, buscando alternativas y nuevos medios para la industria. Un ejemplo de este movimiento es la película El Cosmonauta, el Festival de Cine Creative Commons Barcelona y el primer disco de música con licencia Creative Commons con “cláusula mantera”, perteneciente a la banda “Camila”.

Por estos motivos he decidido, principalmente, realizar los derechos de autoría mediante la plataforma Creative Commons.

9. Balance Final

Tras meses de trabajo duro, problemas técnicos, buenos momentos y todas las experiencias pasadas tras la realización de un proyecto audiovisual/cinematográfico de este calibre puedo decir que ha sido una experiencia muy satisfactoria. El aprendizaje ha sido asombroso, trabajando con miembros del sector con mucha experiencia y siguiendo la metodología que se emplea en producciones profesionales. Siempre he intentado simplificar al máximo mis deseos y necesidades, aceptando consejos, consultando dudas y aprendiendo, sobre todo aprendiendo.. Dándome cuenta de que sabía mucho más de lo que creía y llevando a cabo un proyecto lleno de ilusión y buenas intenciones. A veces aterrador y otras extasiante. Lleno de altibajos y nervios, procurando que todo saliera con la máxima calidad. Pero teniendo claro que siempre se puede mejorar. Era mi mejor y peor enemiga, para sacar el trabajo mediante la crítica y la autocrítica para que llegara a buen puerto.

La realización de un proyecto de este tipo siempre es arduo, por más fácil que parezca. En muchos momentos he dudado de poder acabarlo, por todas las cosas que debía hacer, sin poder delegar funciones, para que saliera adecuadamente. Sin embargo, con todo lo aprendido a lo largo de la carrera y durante las prácticas externas en una productora audiovisual y cinematográfica, he logrado producir un videoarte que, creo, que cumple con todos los requisitos para ser, no solo un digno Trabajo de Fin de

Grado, sino también mi *Opera Prima* como directora en este ámbito tan bello pero, a la vez, tan complicado. Aunque por supuesto se puede mejorar.

He tenido la suerte de poder rodar con una cámara profesional de cine como es la Blackmagic, que graba en calidad 2.5 K, y contar con unos colaboradores que además de buenos profesionales también son grandes personas. El trabajo en equipo es primordial, crear un ambiente de buen humor, con las justas tensiones, para que el trabajo sea lo más fluido posible. He aprendido que siempre hay que estar al pie del cañón para que todo salga de la forma que pretendes. Que, aunque se deleguen funciones y se confíe en las capacidades de tus compañeros (cosa necesaria para poder realizar este tipo de proyectos) tienes que estar con los ojos puestos en todo el mundo, puesto que al fin y al cabo estas llevando a cabo un proyecto propio, que lleva su sello de identidad, tus deseos, pensamientos y parte de tu ser.

En definitiva, estoy convencida de haber acertado escogiendo esta modalidad y este proyecto, porque cuando vas a trabajar tan duro por algo tienes que hacerlo con las convicciones más enraizadas, con la máxima ilusión. Para poder levantarse en los momentos de más nervios y dudas, para poder defender una obra en la que crees al máximo exponente.

Finalmente, agradezco a cada una de las personas que me han ayudado a sacar *4 Poemas Árabes* adelante, tanto en plano técnico, creativo, teórico y emocional. Así como agradecer a la Universidad Jaume I y los miembros de mi titulación de haberme brindado esta oportunidad. Sobre todo a mi tutor, César Fernández por darme esos ánimos que son tan necesarios cuando dudas hasta de tu propia sombra, y por darme esos toques de atención para que no me rezagara y todo llegara a un buen final.

Solo decir que espero que disfruten tanto de *4 Poemas Árabes* como yo he disfrutado haciéndolo.

10. Referencias bibliográficas y documentales

Cooke, Mariam. *Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Literature*. New York: Routledge, 2000.

Gómez, Luz. *Cien años de poesía árabe escrita por mujeres*. MEAH, sección árabe-islam 50 (2001), 133-167.

Margot Badran y Miriam Cooke. *Opening the Gates. A Century of Arab Feminist Writing*. Londres: Virago, 1990

Rincón, Omar. *Televisión , video y subjetividad*. Bogotá: Norma, 2002.

Sedeño, Ana. *Historia y estética del videoarte en España*. Zamora: Comunicación Social, 2011.

Veglison, Josefina. *La poesía árabe Clásica*. España: Hiperión, 2008.

<http://www.aljadid.com/> [última consulta: 20-6-14]

<http://international.zemos98.org/> [última consulta: 15-6-14]

<http://international.zemos98.org/> [última consulta: 15-6-14]

<http://www.mundoarabe.org/fobia3.htm> [última consulta: 1-6-14]

<http://poesiaarabe.com> [última consulta: 24-6-14]

<http://www.arabespanol.org/> [última consulta: 12-6-14]

http://casablanca.cervantes.es/FichasCultura/Ficha41389_12_1.htm [última consulta: 15-6-14]

11. Anexos

11.1 Poemario

Poema I y II: Aisha al Taymuriyya

*“ Con mano virtuosa preservo el honor de mi velo,
y con mi castidad me elevo sobre mis coetáneos.
No lamento mi reclusión, ni el nudo de mi pañuelo,
la ropa que visto o el orgullo de vivir tutelada.
Estar en el harén no me impide gozar de un alto rango,
ni me lo impide ir velada de la cabeza a los pies”.*¹

بِيَدِ الْعَفَافِ أُصَوِّنُ عِزَّ حِجَابِي
وَبِعِصْمَتِي أُسْمُو عَلَى أُنْرَابِي
مَا سَاءَ لِي خُذْرِي وَعُقْدُ عِصَابَتِي
وَطِرَازُ نُؤْبِي وَعِزَّازُ رَحَابِي
مَا عَاقَتِي حَجَلِي عَنِ الْعَالِيَا
مَوْلَا سَدْلُ الْخِمَارِ بِلِمَّتِي وَنِقَابِي

“Como ardía mi corazón de ganas de participar en sus amenas tertulias?
Me impedía cumplir aquel anhelo el velo propio del harén,

¹ Ra?? Simr?n. *Ši'r al-mar'a al-'arabiyya al-mu'?s,.ir.* Beirut: D?r al-H.,ad?ta, 1990, pp. 57-58.

² 'Ā'ša Taymūr. *Dīwān 'A'īša Taymūr.* Egipto, 1886, pp. 3-4.

y el cerrojo del gineceo me vedaba el acceso al brillo de aquellos astros”.³

... فكم التهب صدري بنار شوق إلى محافلهم
اليوانع ،...، وقد عاقني عن الفوز بهذا الأمل حجاب خيمة الأزار ،
4 وحجبتني قفل خدر التأنيث عن سناء تلك الأقمار ...

Poema III: Nazik al-Malaika

*“Baila, con el corazón apuñalado, canta
Y ríe porque la herida es danza y sonrisa,
Pide a las víctimas inmoladas que duerman
Y tú baila y canta tranquila.
(...)
Es inútil gritar. Repulsa y locura.
Deja al muerto tendido, sin sepultura.
Cualquiera muere... que no haya gritos de tristeza.
¿Qué sentido tienen las revueltas de los presos?”⁵*

ارقصي مذبوحة القلب و غني
واضحكي فالجرح رقص وابتسام
اسألني الموتى الضحايا أن يناموا
وارقصي أنت و غني واطمئني
.....
صرخة؟ أي جود و جنون!

Tomado de Luz Gómez García y Eva Lapiedra Gutiérrez. *Literatura árabe anotada (1967-1998). Cuaderno de traducción*. Alicante: Universidad de Alicante, 1999.

3

4 Mayy Ziyada. *'A'isha Taymūr. Šā'irat al-ṭal'ā*. El Cairo: Kalimāt 'Arabiyya, 2012, p. 50

5 http://www.poesiaarabe.com/nazik_bailarina.htm (consultado: 06-06-2014)

أترك قتلك صرعى دون دفن
أ⁶أي معنى لانتفاضات السجين؟

Poema IV: Suad al Sabah

*“ Dicen: escribir no tiene perdón,
no escribas;
rezar a las letras es pecado,
ni se te ocurra;
negro veneno es el poema,
cuidado con beberlo.*

*Pero aquí estoy,
mucho he bebido y jamás me he envenenado
con el tintero de mi escritorio.
Dicen: la palabra es privilegio de los hombres,
tú no hables;
los poemas de amor son un arte masculino,
¡Tú no puedes estar enamorada!
La escritura es un mar de aguas profundas,
no te metas.*

*Pero aquí estoy, mucho he amado;
aquí estoy, mucho he nadado,*

⁶ Nāzik al-Malā'ika. *Diwān Nāzik al-Malā'ika*, vol. II. Beirut: Dār al-'Awda, 1979, pp. 330-332.

he resistido a todos los mares...sin ahogarme.

Dicen que mi verso ha mancillado el bien mayor de

los árabes,

porque sólo los hombres son poetas.

¿Cómo habría de nacer un poeta en la tribu?

Me da risa tanta palabrería,

y me burlo de quienes en plena era de la Guerra de las Galaxias,

aún pretenden enterrar vivas a las mujeres. “7

"يقولون:
إنَّ الكتابةَ إنَّمُ عظيم
فلا تكتبي !
وإنَّ الصلاةَ أمامَ الحروفِ حرامٌ
فلا تقربي !
وإنَّ مِدَادَ القِصائِدِ سُمٌّ
فإياك أن تشربي !
وهأنذا
قد شربْتُ كثيراً
فلم أتسمِّمَ بحبرِ الدّواةِ على مكتبي

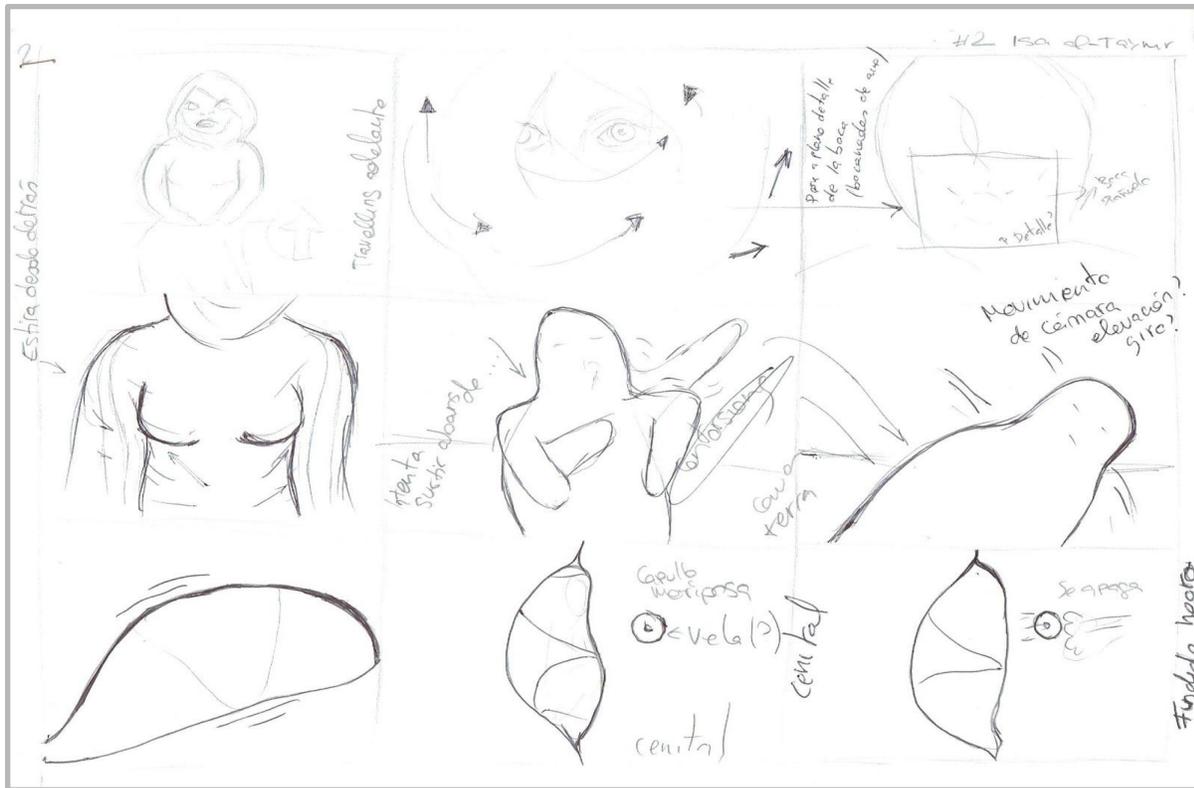
يقولون :
إنَّ الكلامَ امتيازَ الرجال
فلا تتطقي !
وإنَّ التغزّلَ فنُّ الرجال
فلا تعشقي !
وإنَّ الكتابةَ بحرَ عميقِ المياه
فلا تغرقني !
وها أنذا قد عشقت كثيراً
وها أنذا قد سبحت كثيراً
وقاومت كلَّ البحار ولم أغرق

⁷ Luz Gómez García y Eva Lapiedra Gutiérrez. *Literatura árabe anotada (1967-1998). Cuaderno de traducción*. Alicante: Universidad de Alicante, 1999.

يقولون :
إني كسرت بشعري جدار الفضيلة
وإن الرجال هم الشعراء
فكيف ستؤلد شاعرة في القبيلة ؟
وأضحك من كل هذا الهراء
وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب
"وَأَدُّ النِّسَاء"

11.2 Guión gráfico primera versión

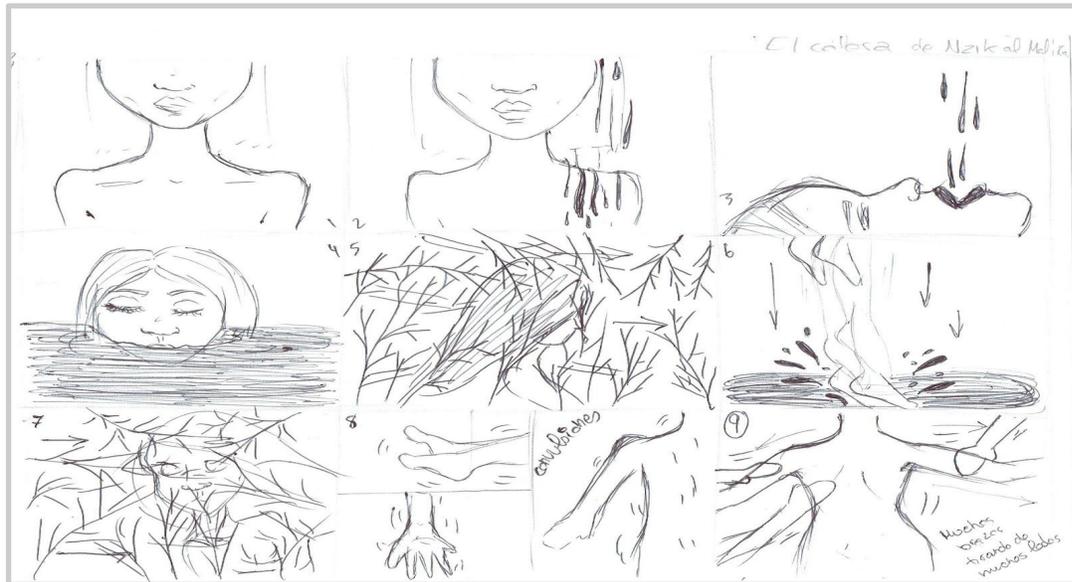
Storyboard Poema II

<http://www.poemhunter.com/poem/4911/> (Consultado: 05/06/2014)

8

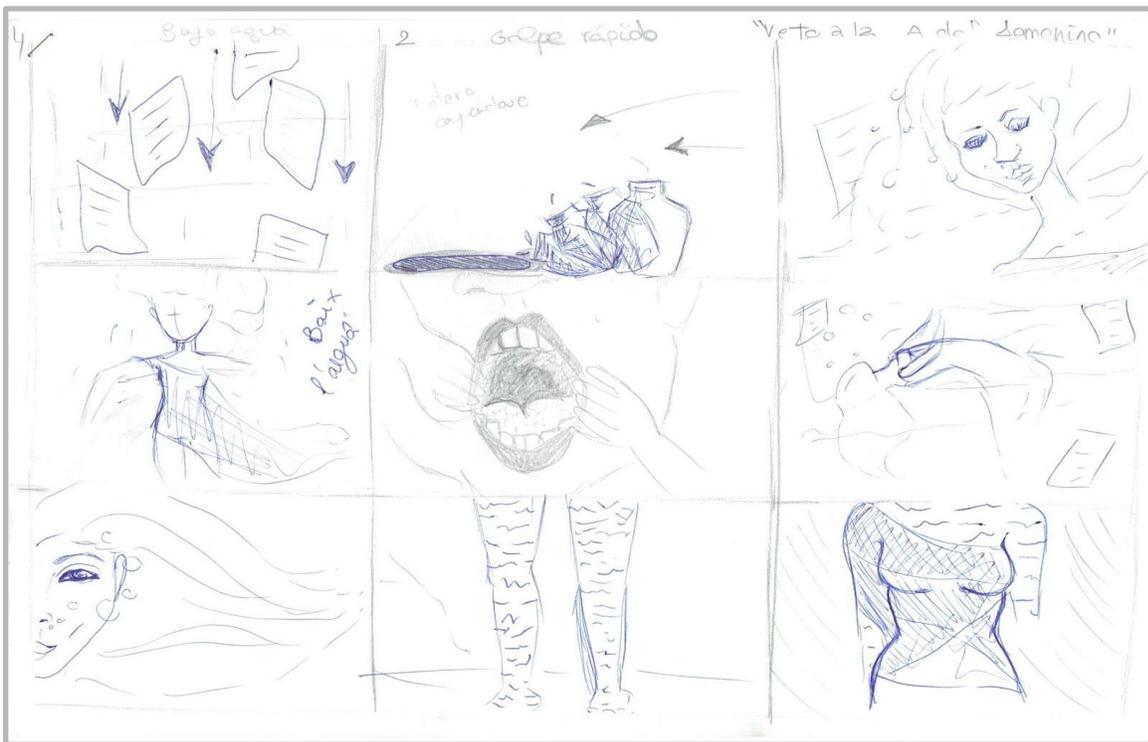
Storyboard Poema III (versión descartada)

4 Poemas Árabes: Sobre la poesía árabe moderna escrita por mujeres

Storyboard Poema IV (modificado durante la producción)

Irene Salas Ferrer

César Fernández Fernández

4 Poemas Árabes: Sobre la poesía árabe moderna escrita por mujeres

11.3 Tabla resumen de la planificación de la producción.

Nº Poema	Ext./Int.	Gama color	Personaje	Loca	Fecha rodaje	Atrezzo/Arte	Tipo de planos	Angulación	Locución	Música	Traducción	Cámara	Créditos por secuencia
													Todos: Dirección: Irene Salas. D. Arte: Irene Salas Producción: Irene Salas Sorido; Irene Salas
I	Int.	Cálidos/Desierto, ocre, rojo.	1. Hombre.	Estudio Escuela de cine Filmosofía	Hecho	Hijad rojo (pañuelo), raya opus negra. Alfombra árabe. Camisa ocre o blanco roto y pantalones similar o chilaba.	Detalles. P.P. Plano. Primer plano. Zoom out. Travelling retro. Trav. Avant. P.P	Escorzos. Perfil. Frontal.	Siili	En proceso	Siilili	Blackmagic	Op. de cámara: Rubén Serra. Reparto: Sandra Zárate
II	Int.	Cálidos/Desierto, ocre, rojo.	1. Mujer.	Estudio Escuela de cine Filmosofía	Hecho	Hijad rojo. Alfombra árabe. Túnica roja o sábaneta/vela grande roja. Vela ancha.	Trav. circular con zoom out hasta plano general o americano. Plano en rotación hasta Cenital.	Frontal. Cenital.				Blackmagic	Op. de cámara: Irene Salas Reparto: Rubén Serra
III	Ext.	Fríos. Azul blanco, destaca el rojo como único elemento cálido	1. Mujer.	Excavaciones cartuja	Hecho	cintas blancas grandes. Sábana/vestido rojo con vuelo.	Plano medio. Detalles. Cámara en mano. (plano múltiple). Nadir. Cámara en mano. Planos cerrados en acciones concretas. Trav. vertical.	Frontal. Aberrante.					Op. de cámara: Alberto Ojeda e Inma Bernal Idea Original: Alexandre Liopart Arte: Inma Bernal Actriz Sandra Zárate.
IV	Ext.	Color naturalista, sin contrastes ni coloraciones muy marcadas.	1. Mujer.	Playa Granada/Málaga	Viernes 11 mayo	Lapiz negro de maquillaje (para escribir sobre el cuerpo). Túnica o vestido rojo.						Blackmagic y GoPro	Op. de cámara: Rubén Serra y Victoria García-Madrid. Arte: Victoria García-Madrid. Actriz: Sandra Zárate

Irene Salas Ferrer

César Fernández Fernández