

Batallas íntimas o de la profundidad que enmarcan las ventanas

Areli Adriana Castañeda Díaz

Universidad Pedagógica Nacional, México

Ventare, voz latina que significa viento. Ventana, constructo cuyo fin es delimitar espacios. La ventana ha acompañado a diferentes civilizaciones y refiere a la necesidad de aire y luz en un habitáculo. Su función primordial es la comodidad y la seguridad. Desde afuera, refiere a la *existencia* de un interior y desde adentro, se puede ver el exterior sólo desde una perspectiva, la que sea posible. La ventana sucede como una metáfora visual ínfima que dirige las miradas y enmarca las posibilidades de estar afuera o adentro, en una situación o en otra, en un mundo o en otro.

Ventanas enmarcadas con paredes coloridas, blancas, entreabiertas, cerradas. Ventanas en grandes urbes sin importar clase social alguna. La ventana ciñe espacios y los significa

en tanto limita un entorno, la ventana diferencia entre el afuera y lo íntimo, como lo hace la propuesta fílmica de Lucía Gajá.

Batallas íntimas (México, 2015) es un viraje al adentro de cinco ventanas donde mujeres

han sido trastocadas en un espacio seguro y confortable llamado “hogar”. Lucía Gajá muestra en esta virada un problema pandémico: la violencia contra mujeres. Filmada en España, Fin-

landia, India, Estados Unidos y México, la directora asevera su visión documentalista hacia lo trascendente: el punto de inflexión que permita al espectador converger varios sucesos en una historia única. En esta película Lucía Gajá confluye con propuestas fílmicas como la de Patricio Guzmán en *Nostalgia de la Luz* (Chile, 2010) en donde, mediante una narrativa sobre el cosmos y la distancia entre los astros, las estrellas y la tierra en el desierto de Atacama, el director plasma varios testimonios en torno a los “desaparecidos políticos”. Por ejemplo, Guzmán refiere al tema social chileno aparentemente sólo en un nivel numérico y de encuestas, sin embargo, conforme se desarrolla el argumento del tema, se da a conocer el sentido de la carne, los fluidos, las sensaciones, las personas con identidad única y los testimonios que comprenden a esos desaparecidos provocando en el espectador un sentido de existencia concreto. Lucía Gajá hace referencia a la violencia

intrafamiliar de la misma manera, hay números, casos, piel, fluidos y cuerpos trastocados.

Batallas íntimas permite al espectador encontrar una riqueza narrativa a través de recursos primordiales del cine como arte:

1) Diversas ventanas que llaman la atención por la forma, es decir, la muestra de cada una de las historias, el cortejo que vivieron estas mujeres, ese encuentro amoroso con un otro que suscita amor, respeto y atención. En esta parte, los planos sitúan al espectador en un entorno específico, una ciudad particular mediante imágenes que evocan la cotidianidad, las tomas de las protagonistas son fragmentadas, de espalda a la cámara.

2) Ventanas cerradas cuyo marco es colorido. En este momento de la película, las to-

mas recurren a cada una de las protagonistas. Comienzan los relatos, las tomas son interpuestas de manera pausada, mediante un acto contemplativo. Las secuencias entran en otro ritmo y son presentadas al compás del fondo musical. Los paisajes enmarcan el entorno de cada una de esas mujeres, brindando al espectador indicios sobre la condición de género para romper con estereotipos y haciendo del problema de la violencia intrafamiliar, un fenómeno cotidiano que refiere a todo tipo de condición cultural.

3) Ventanas abiertas, relatos frontales, con rostros contemplativos. Planos más pausados donde cada una de las protagonistas afronta ese gran ojo, el de la cámara y alude a una interlocución con ella al mostrarse y ofrecer su testimonio de forma directa, desde la inflexión.

Lucía Gajá confirma que el documental no se trata de una muestra de acontecimientos de violencia para enunciarla en sí misma, sino de la construcción de

“ventanas” que enmarcan con forma y textura una perspectiva de la violencia intrafamiliar desde una poética contemplativa y metafórica de la *ventana* del hogar y la ruptura de su sentido de seguridad y confort. Los movimientos de la cámara son mínimos, un uso de voz en *off* para que las mujeres narren sus historias hasta una voz en *on* para enunciarlas desde la cámara y que ellas relaten su versión de los hechos. Grandes planos, acercamientos, uso de luz natural para mostrar texturas y haciendo de la verosimilitud del cine documental algo tangible al espectador. Tiempos en donde la precipitación no existe para definir la violencia en tanto postura de contemplación de un todo fílmico permitiendo tocar texturas, la plasticidad del filme.

Batallas íntimas es abrir una ventana a

una situación cotidiana que deviene en *pandemia* en tanto que sucede en muchas partes del mundo. El aquí y ahora delimitado, como una ventana, donde la sucesión de imágenes van al ritmo con la propuesta musical de Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman¹.

Batallas íntimas no sólo comprende una poética audiovisual minimalista basada en la incidencia de imágenes que mediante la metáfora de las ventanas construyen el tema central del filme. También se trata de una estética minimalista donde la experiencia del espectador va al encuentro con imágenes incidentales y no con imágenes repetitivas sin sentido. La reiteración de éstas como la existencia del problema.

La ventana como reiteración. Al inicio, las mujeres sin ver a la cámara como una reiteración. Posteriormente, ellas voltean a la cámara como una decisión de ventilar el ambiente, permitir la entrada del aire externo, buscando otra perspectiva de su mirar. La cámara a la misma altura de las protagonistas como una ruptura vital de esas mujeres que han abierto una ventana para cambiar la perspectiva de observar y de mirarse a sí mismas.

La estética minimalista de Lucía Gajá da pauta a la intensidad de la experiencia estética del espectador acerca de la reiteración de las figuras como constructo del mensaje fílmico y

1. Ambos músicos forman parte del proyecto de estudio *Audiolot*, donde se lleva a cabo la sonorización de productos audiovisuales y la participación en este proyecto. Leonardo Heiblum ha colaborado como asistente musical de Phillip Glass y Jacobo Lieberman es el fundador del grupo Santa Sabina. Ambos personajes tienen una influencia musical minimalista que puede comprenderse en este filme, enmarcando la misma perspectiva artística de Lucía Gajá.

también como un llamado a la inflexión por parte del espectador.

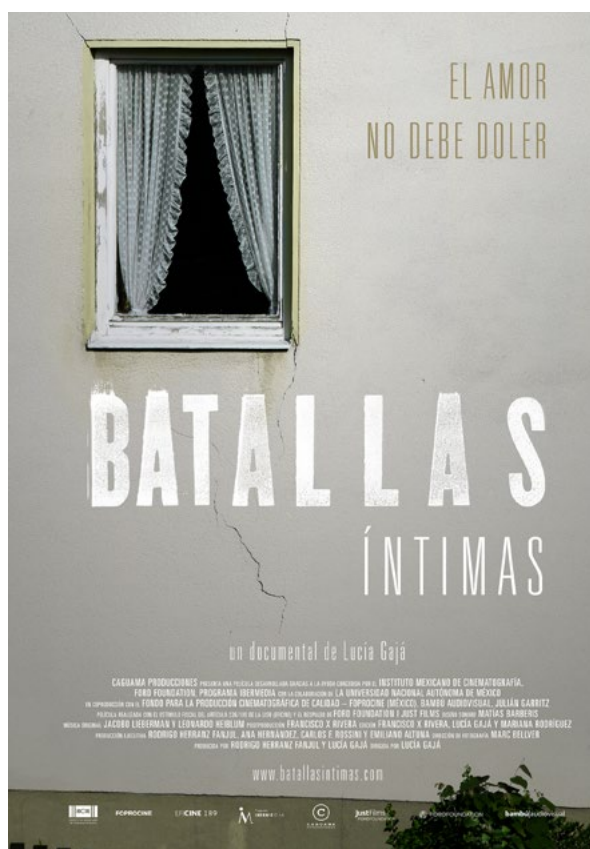
La propuesta de **Batallas íntimas** es también una poética de la *charla* que cobra interés al no tratarse de una serie de entrevistas a cada una de las protagonistas, sino de testimonios pausados, con interrupciones, distintas *hablas* con incidencias sobre el tema del cortejo, del enamoramiento y del proceso de degeneración para convertirse en violencia y sus diferentes expresiones: celos, control, hasta intento de homicidio.

La poética de la charla en este filme está basada en la espontaneidad de su planteamiento, como lo es mirar hacia una ventana no para sólo ubicarla, sino tratar de mirar a través de ella y armar un relato y conseguir que el espectador observe a través de esa ventana el afuera y lo íntimo, es decir, la razón para tomar decisiones y cambiar la forma de mirar.

Lucía Gajá muestra que el documental no refiere a la exposición de problemáticas en sí mismas, sino a partir de la inferencia de razones mediante el manejo de pla-

nos que hablan de una proximidad natural, un tratamiento de los planos siempre a la altura de las protagonistas provocando en el espectador la existencia de la violencia como una pandemia que muchas veces sólo se queda como una ventana vista desde fuera, pero que no somos capaces de abrir.

Batallas íntimas comprende las voces, las miradas y los cuerpos trastocados de cinco mujeres mediante una plasticidad de cinco relatos femeninos con ritmos pausados, voces con diferentes matices que refieren momentos cla-

ve de su historia, el uso de luz natural para la realización de las tomas, imágenes de diferentes regiones geográficas que distan de postales turísticas a modo de construir la cotidianidad del lugar como una generalidad humana, de territorios distantes para encontrarse mediante la charla de mujeres que como el *ventare*, sus historias convergen a distintas realidades con una problemática en común: la violencia intrafamiliar contra mujeres.

Ficha técnica

Batallas íntimas

México, 2015

100', 35 mm, color

Dirección: Lucía Gajá

Guión: Lucía Gajá

Fotografía: Marc Bellver

Edición: Lucía Gajá, Francisco Rivera

Sonido: Lucía Gajá, Cristina Esquerra et al.

Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman

Producción/Distribución: CaguamaProducciones

Ficha de autor

Areli Adriana Castañeda Díaz

Areli Adriana Castañeda Díaz, mexicana, es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, y profesora de asignatura en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Su principal línea de investigación es el discurso audiovisual, la estética, la comunicación y la cultura. Su institución de adscripción laboral es la Universidad Pedagógica Nacional. El título de su última publicación es “Observar, escuchar y tocar cine”, en Revista del Instituto Politécnico Nacional.