

Women's Worlds at international Filmfestivals

Cooperation with the Filmfestival Havanna 2004

For the 2nd time TERRE DES FEMMES filmfest co-operated with the project "Palomas" and the National Centre for Sexual Education at the International Festival of the Latin American Film in Havanna, Cuba. again the Forum, which was carried out at the Hotel Nacional and as virtual forum in the Internet on 12th of December 2004, was the most visited special activity of the largest Latin American filmfestival.

The seminary had as it's title "Gender and diversity: image and dramaturgy in the construction of archetypes". It offered lectures about "the construction of feminine and masculine role models in filmmaking", the "Contribution of audio-visual media to the human sustainable development" or "From the point of view of Sexology: images, differences and diversity", which all pleaded for more tolerance towards differences and diversity. Irene Jung from TERRE DES FEMMES lectured about "Women in film" under the aspect of their human rights, and introduced important results of the discussion with the film directors at the filmfest 2004. Later, an intensive discussion of more than 2 hour developed among public and experts, which went on to the reflection about role models in the day to day work with audio-visual media and film.

Conference at the 26th Festival del Nuevo Cine Latinoamericano in Havanna, Cuba. 12th of dicember 2004

"Gender and Diversity, Image y Dramaturgy in the Construction of Archetypes"

(Español/Spanish on page 5)

Sunday 12th of dicember, at10 am, in the Taganana Hall of the Hotel Nacional.

Lectures:

Construction of masculine and feminine archetypes masculinos y femeninos n audiovisual production

Dr. Julio César Gonzalez Pagés and Isable Moya

The perspective of Sexology: A look towards the other corner

Mariela Castro Espín and Rolando Segura

"Women in film: searching for space"

Irene Jung

Convergence of the media in the creation of information

Dra. Alina Pérez

The interior look

Soledad Cruz

Lecture given by Irene Jung

"Women in film: searching for space" – a contribution to defending women's rights (English)

held at December 12th 2004, Havana, Cuba

I am not a filmmaker. I organize a thematic film festival in the university city of Tuebingen, Germany, called "Insights into Women's Worlds". The theme: human rights of women, how women in different cultures suffer violence, but also defend these women's rights.

I am not a filmmaker, but I see myself as a promoter and a communicator, who seeks to enter into a dialogue with the film directors present at our festival; and also to connect them to other filmmakers, who could not be present. I try to foment an open conversation throughout the continents, and this moment is a contribution to it. So I invite to join me, although they are not physically present, the filmmakers from three continents, who discussed at our round table just two weeks ago about the question that most urges us: how can we, through films, defend human rights of women?: the Argentinean-German director Jeanine Meerapfel, who has presented several of her films at this film festival of Havana, veteran of human rights in filmmaking; Ayse Polat, born in Turkey, whose film "En Garde" won this year the Silver and Golden Leopards at the filmfestival of Locarno; and Tunisian director Nawfel Saheb Ettaba, who brought his awarded first feature film "El Kotbia" to our film fest.

We talked about the ethics that should prevail when we make films about women who have been victims of grave human rights violations. My organization, TERRE DES FEMMES, fights against forms of violence as women trafficking, forced marriage, honors killings, genital mutilation, domestic violence and the social rights of textile workers in the world factories called maquiladoras.

One year ago, in our previous round table it was already common ground, that it was very important to not present these women only as victims, as objects – for one side for a reason of justice, because many of these women are very capable of being subjects, of thinking, fighting and developing strength and solidarity, confronted with the most adverse situations.

One of our documentaries of South Africa, "Red ribbon around my house" shows this very clearly: Pinky, a South African woman who got the HIV virus through blood transfusion, is rejecting being a victim. She does not hide the fact that she has AIDS, as her daughter wants her to. She carries the mark of AIDS with pride, campaigns against the illness. And – she goes on living her life, sometimes partying, preferably among other beings marked with AIDS as she is.

For us within TERRE DES FEMMES it is also important for our goal of provoking solidarity with these women. When they are presented only as victims, the audience wants to turn away their eyes, because they feel helpless and traumatized by such a

fate, that seems to be without any hope of a way out. But, when we show their strength and their will to change this destiny, the spectators feel motivated to participate in this fight.

In this respect our tour with the film "Senorita Extraviada" by Lourdes Portillo - who is actually present as jury member at this festival, and was awarded here two years ago - together with a very brave fighter against the femicides in Ciudad Juarez, Mexico, named Judith Galarza, was a huge success. Impressing expressions of support was poured over her by the audiences of 12 cities, NGOs, and representatives of the Austrian and German governments and parliaments.

Jeanine Meerapfel scrutinizes further: "When the stories of these women are told from within their inner world, their reasons, then it is not any more an issue of their role as victims. Then we enter into the political and social surrounding we are living in, and how the surroundings condition these person. So, in a country like mine, Argentina, the Madres de Plaza de Mayo were really the only ones to raise their voices – because they did not know the ways of men. And these ways were: I know such and such, and through him I will find out where is my disappeared son. And the mothers said: like that we will not find out anything. And they joined and said, very naiv and directly: we want to know, where are our children. And they went to demonstrate into the streets, in a time, when NOBODY dared to take to the streets, because it was the reign of terror.

We all know, that history is being written by those who win the wars. Therefore it is important, that filmmakers transport the voices of those others, the voices of those who do not write the official history, but the unofficial history". And we think, this is especially important for women.

We asked us also, what is the responsibility of the film directors with their figures. In the process of filmmaking: is it possible that we make them victims a second time, including them and using them for the story we want to tell?

Jeanine Meerapfel told us about moments in the production of her films that made her reflect about it: first, one of them in a documentary about the history of Melek, a Turkish women worker in Germany, who decides after many years to go back to Turkey, tired of the xenophobia and discrimination she experienced in Germany. Jeanine then wanted her to tell her all the things she had suffered in Germany. And Melek said to her: "You want me to be the poor little Turkish woman? I won't give you this image, because I am more than that". This conflict was solved by Jeanine, integrating this discussion between director and main figure into the film, making Melek subject again, and offering the spectator the possibility of reflecting also about the relation of power between director and figure of the film.

Jeanine says: "We always use to some extend the persons in order to be able to count the story. But we have to assume it consciously, responsibly, and make these persons participate in the decisions that have to do with their traumatic experience. We should not use the persons with preconceived ideas and try to prove with them a theory. We, the tellers of histories, should reflect about this problem permanently." Another point of discussion was the necessity of putting the spectators also to reflect, and not letting him just stay in a state of pure identification with the characters of the

film. For that, it was important to show the figures in all their ambiguity and ambivalence which characterizes all human beings.

Jeanine went on: "It is not only the question of **what** we tell, but also **how** we tell it. When we talk about human rights, of human rights of men and women, it is also a human right to be able to understand, to be able to develop empathy. We are living in a world with a film industry that promotes fear, that does not leave it to the persons to make themselves their own idea about situations, to develop their own feelings and an opinion of their own.

It is very important, that we develop forms of telling our stories, that do not satisfy the pattern of good - bad, victimizer – victim. But that we describe precisely the ambiguity, the different political, social, cultural situations and their origins, and give the spectators the chance to develop their own opinion

Ayse Polat continues: "There are no correct answers – it is about finding out which are the correct questions. And I am not interested in this easy, superficial way of only provoking emotions. I want to make films that make people think. And I find it fascinating in filmmaking, that one can achieve, that a character like Alice, main figure from "En Garde", who has many problems, with whom nobody wants to identify, because in reality she is a kind of anti-figure, that they start to understand this character, and through it also start to understand themselves."

My theme today is: women in movies. And for this theme, the revelation for me as a film fest director was our only male filmmaker, Nawfel. He presented us with a provocative statement and thus gave us some new threads so we could continue weaving them: men who are victimizers are also victims.

He explained that it was logical and just, that women insist in their rights to be respected, and that they would address mainly women. But for him as male filmmaker it was important to address specially men. To tell them: "We should not violate these women's rights, not only because they are human beings who should be respected. But moreover, we should gain conscience about the fact, that we cannot develop totally as whole human beings, if we insist in assuming only our traditional roles of macho men.

We lose much, if we do not allow the male **and** the female side intrinsic in any human being, to flourish. If we are not able to express those parts of ourselves that have to do with sensitivity, with empathy, with the willingness of assuming and accepting our weaknesses. We have much to gain, if we accept this part of ourselves and if we come to a relationship of dialogue, without impositions with our women – our mothers, wives, sisters and daughters."

This may sound as something easy, a bit of willingness here and there. But we are also talking here about patriarchal cultures, where a young boy, instrumentalized by his surroundings, is obliged to kill his sister, perhaps the most cherished by him, because somebody saw her taking a look at an unknown man in the street. We do not need to be psychologists to imagine, that this boy has to become practically schizophrenic to survive this psychologically.

Definitely the issue of victim – victimizer is an issue to be discussed more profoundly. And – we **need** feature films about men, who, although pressured by their surrounding, resist and decide **not** to commit the crime. Because focusing the victimizer also may create a certain fascination for that figure, and apparently the film industry also is more interested in that perspective. I found it revealing that a friend of mine, documentalist for several decades, never wanted to make a film about victimizers, for that reason. The **only** occasion, she made an exception, making a film about a victimizer, was also **the only** occasion she made money with a film. All the other documentaries merely were able to cover the expenses.

Nawfel´s film “El Kotbia”, which tells of two women and two men, was very well received by the women of Maghreb - Tunisians, Maroquees, Algerians. Not so by the men. And - it did not find any distributor, probably because it did not satisfy the clichés that the Western world wants to see confirmed in films about Maghreb, about the Arabian Islamic world. So, there is also a road to be traveled, and in another round table in the future perhaps we will evaluate, what is necessary for this message to be accepted also by the men.

And – Nawfel addressed also women, telling them: “As much as men suffer a big ignorance of the inner world of women, you also suffer of a big ignorance about the feelings of these men, who are victims of the mutilating role definition of the traditional male world. You have to investigate further into this interior world of men, to be able to influence it. Because you have more conscience about **what it means** to be victims”.

For us within TERRE DES FEMMES this indicated a direction: that besides addressing women, we should, **more** that we have done up to now, address also men, and to integrate them more into our work in favor of women´s rights – and the world of cinemas, distributors and producers is still a world, where men prevail – and to reinforce the rights of men also, to develop themselves as whole human beings. To work side by side against social structures that violate women, children, men, elderly and disabled people. Then, we will have to claim less and less violations of women´s rights.

Español / Spanish

"Género y Diversidad: imagen y dramaturgia en la construcción de arquetipos"

domingo 12 de diciembre, a las 10 am, en la sala Taganana del Hotel Nacional.

Ante un nutrido público de cinestás, críticos e interesados se presentaron las ponencias:

Construcción de arquetipos masculinos y femeninos en el audiovisual

por Dr. Julio César Gonzalez Pagés e Isable Moya

Desde la Sexología: Una mirada hacia la otra esquina

por Mariela Castro Espín y Rolando Segura

En busca de un espacio: mujeres en el cine

por Irene Jung (también disponible en inglés)

Convergencia de los medios en la gestión de información

por Dra. Alina Pérez

La mirada interior

por Soledad Cruz

Ponencia en Español de Irene Jung

“En Busca de un Espacio: la Mujer en el Cine”

No soy cineasta. Organizo un festival de cine temático en la ciudad de Tuebingen, Alemania, llamado „Miradas a los mundos de mujeres“. El tema: los derechos humanos de la mujer, como mujeres en diferentes culturas sufren violencia, pero también como defienden esos derechos. No soy cineasta, pero me entiendo como promotora y comunicadora, que trata de entrar en diálogo con los y las directoras presentes en nuestro festival, y también de conectarlos con otros directores, que no pueden hacer acto de presencia. Trato de fomentar una conversación abierta a través de los continentes, y este momento es una contribución a ello.

Así que invito aquí a sentarse a mi lado, aunque no estén en cuerpos presentes, a los cineastas de tres continentes que discutieron en nuestra mesa redonda hace apenas dos semanas sobre la pregunta que más nos urge: ¿Cómo podemos a través del cine defender los derechos humanos de las mujeres?: la directora argentina-alemana Jeanine Meerapfel, que ha presentado varias de sus películas en este festival, veterana en asuntos de los derechos humanos en el cine; Ayse Polat, nacida en Turquía, cuya película “En Garde” se acaba de ganar Leopardo de Oro y de Plata en Locarno, y el director tunecino Nawfel Saheb Ettaba que trajo su premiada opera prima “El Kotbia” a nuestro festival.

Hablamos de la ética que debe prevalecer cuando hacemos una película sobre mujeres que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Mi organización, TERRE DES FEMMES, lucha contra formas de violencia como tráfico de mujeres, matrimonios forzados, asesinatos por razones de “honor”, mutilación genital, violencia doméstica y los derechos sociales de trabajadoras textiles en las maquilas del mundo. El año anterior en nuestra mesa redonda ya prevaleció el criterio, que era importantísimo de no presentar a estas mujeres solo como víctimas, como objetos – por un lado como acto de justicia, porque muchas de estas mujeres son muy capaces de ser sujetos, de pensar, luchar y desarrollar fuerza y solidaridad frente a la adversidad.

Uno de nuestros documentales de Sudáfrica “Un lazo rojo alrededor de mi casa” muestra esto bien claro: Pinky, una mujer surafricana que contrajo el SIDA por una transfusión de sangre, se niega a ser víctima. No se calla el hecho que tiene el SIDA, como quisiera su hija. Lleva la marca del SIDA con mucho orgullo, hace campaña contra la epidemia, Y – sigue también viviendo la vida, a ratos festejando, preferiblemente entre otros seres marcados como ella.

Para nosotras de TERRE DES FEMMES por el otro lado era importante por un asunto de

querer fomentar la solidaridad con estas mujeres. Cuando son presentadas únicamente como víctimas, la audiencia más bien quiere quitarles la mirada, porque se siente impotente y traumatizada por semejantes destinos - aparentemente sin perspectiva de salida. Sin embargo, cuando se muestra su fuerza y voluntad para cambiar este destino, los espectadores se sienten motivados para contribuir en algo a esta lucha.

En este sentido fue muy exitosa nuestra gira en marzo con la película "Señorita Extraviada" de Lourdes Portillo – que actualmente se encuentra aquí como jurado del festival y también fue premiada acá hace dos años - junto con una muy valiente luchadora contra los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, llamada Judith Galarza. Encontramos impresionantes expresiones de apoyo de la audiencia en 12 ciudades, de un sinnúmero de ONGs y de representantes de los gobiernos y los parlamentos alemanes y austriacos.

Jeanine Meerapfel profundiza más sobre este aspecto: "Cuando se cuentan las historias de estas mujeres partiendo de su mundo interior, sus razones, entonces no se trata tanto de su rol de víctima. Se trata del entorno político y social que estamos viviendo y como determina ese entorno a estas personas. Así – en un país como el mío, Argentina, fueron las madres de Plaza de Mayo realmente las únicas que levantaron sus voces – porque desconocían el camino de los hombres. Y este camino era: yo conozco a fulano y sutano, y por medio de ellos voy a averiguar, donde está nuestro hijo desaparecido. Y las mujeres dijeron: así no vamos a averiguar nada. Y se juntaron y dijeron muy ingenuamente, muy directamente: queremos saber, donde están nuestros hijos. Y fueron a manifestarse en las calles, en una época, donde nadie se atrevía a tomar las calles, porque allí reinaba el terror. Todos sabemos que la historia está siendo escrita por aquellos que ganan las guerras. Por eso es importante, que los cineastas transporten las voces de los otros, o sea las voces de los que no están escribiendo la historia oficial, sino la historia inoficial." Y nosotras pensamos que esto es especialmente importante en el caso de las mujeres. Lanzamos también la pregunta, cuál es la responsabilidad del director de cine con sus figuras. Ya en el proceso de hacer la película: podemos estar volviendo a hacerlas víctimas una segunda vez, incluyéndolas en y utilizándolas para nuestra historia contada a través del cine?

Jeanine Meerapfel contó de momentos en la producción de sus películas que la hicieron reflexionar sobre ello: uno de ellos, en un documental sobre la historia de Melek, una mujer trabajadora turca en Alemania, que decide después de muchos años regresar a Turquía, harta de la xenofobia y la discriminación en Alemania. Jeanine entonces quería que le contara todo lo que había sufrido en Alemania. Y Melek le dijo: "Tu quieres que yo sea la pobrecita Turca? Pero yo no voy a darte esa imagen, porque soy mucho más que eso". Lo que Jeanine resolvió, integrando esta discusión entre directora y figura principal en la película, volviéndola sujeto nuevamente a Melek, y ofreciendo al espectador la posibilidad de reflexionar también sobre esta relación de poder entre directora de cine y personaje de la película.

Jeanine dice: "Siempre usamos hasta cierto punto a las personas para contar nuestras historias, pero tenemos que asumirlo con conciencia, con responsabilidad e integrar a estas personas en las decisiones que tienen que ver con su experiencia traumática. No debemos usar personas para mostrar ideas preconcebidas y así confirmar una teoría. Nosotros los contadores de historias debemos reflexionar permanentemente sobre esto"

Otro punto de discusión era la necesidad de poner también a los espectadores a reflexionar, para que no se queden en la mera identificación con los personajes. Para ello era importante de mostrar los personajes en toda la ambigüedad y ambivalencia, que caracteriza al ser humano.

Jeanine siguió: "No se trata solo de **lo que** estamos contando en nuestras películas, sino **como** lo contamos. Si hablamos de derechos humanos, de derechos humanos de hombres y mujeres, también es un derecho humano de poder entender, de poder desarrollar empatía. Estamos viviendo un mundo con una industria fílmica que promueve el miedo, que no le da la posibilidad a las personas de hacerse su propia idea de las situaciones, de desarrollar un sentimiento propio y una opinión propia. Es muy importante que encontremos formas de contar nuestras historias, que no correspondan al patrón bueno – malo, víctima – victimario. Sino que describamos precisamente la ambigüedad, las diferentes situaciones políticas, sociales, culturales, el porque de ello y darle al espectador la posibilidad de hacerse su propia opinión. Ayse Polat siguió: "No hay respuestas correctas – solo se trata de averiguar, cuales son las preguntas correctas. Y a mi no me interesa este camino fácil, superficial, de solo provocar emociones; quiero hacer películas que hacen reflexionar a las personas. Y lo encuentro fascinante en el Cine que uno puede lograr, que una figura como Alicia, el personaje principal de "En Garde", que tiene muchos problemas, con quien nadie se quiere identificar, porque en realidad es casi una antifulgura, sea desarrollada de tal forma que las personas se puedan ver reflejadas en esta figura, que empiecen a entender a esta figura y así también aprendan a entenderse a si mismas."

Mi tema hoy es: las mujeres en el Cine. Y para este tema, la revelación para mi como directora de festival, fue nuestro único director de cine hombre, Nawfel. El nos lanzó una frase provocadora, y con ella nos dio unos novedosos cabos para que siguiéramos tejiéndolos: los hombres que son victimarios, a la vez son víctimas.

Explicó que era lógico y justo que las mujeres reivindicaran sus derechos y que se dirigieran en primera instancia a las mujeres. Pero para él como director de Cine era importante, dirigirse especialmente a los hombres. De decirles: "por encima de que no debemos violentar a las mujeres, porque son seres humanos dignas de respeto, nosotros los hombres debemos adquirir la conciencia que no podemos desarrollarnos plenamente como seres humanos, si nos enfrascamos en asumir solamente nuestro papel tradicional de hombres machos.

Perdemos mucho, si no dejamos que tanto el lado masculino como el femenino en todo ser humano aflore, si no somos capaces de expresar esa parte de nuestro ser que tiene que ver con la sensibilidad, con la empatía, con la disposición a asumir y aceptar nuestras debilidades. Tenemos mucho que ganar si aceptamos esa parte de nuestro ser y si llegamos a una relación de diálogo, sin imposiciones, con nuestras mujeres – madres, esposas, hermanas, hijas."

Esto puede tal vez parecer aquí como algo fácil, un poco de disposición aquí o allá, pero estamos hablando también de culturas patriarcales, donde un jovencito esta siendo instrumentalizado por su entorno a matar a su hermana, tal vez la más querida por él, porque alguien la vio echando una mirada a un hombre extraño en la calle. No hay que ser psicólogo para entender, que este muchacho tiene que volverse prácticamente esquizofrénico para sobrevivir esto psicológicamente. Definitivamente el tema de víctima –

victimario es un tema para profundizarlo más en otra ocasión y **necesitamos** obras de ficción sobre hombres, que – aunque presionado por su entorno **se niegan** a ejecutar el crimen – esto es una invitación. Porque el enfocar al victimario también puede significar crear una cierta fascinación sobre esos personajes. Y parece que eso es, lo que atrae también a la industria fílmica. Para muestra, un botón: una amiga documentalista se negó toda su vida a hacer películas sobre los victimarios, por principio. Se decidió enfocar siempre a las víctimas. La única vez que por una razón particular hizo una excepción, filmando una película sobre un victimario, fue **la única vez** también que hizo plata con una película. Todas las demás sobre las víctimas solo apenas lograron financiarse.

La película de Nawfel, "El Kotbia", que trata de dos mujeres y dos hombres, fue muy bien recibida por las mujeres del Magreb – Tunes, Marruecos, Argelia. No tanto por los hombres. Y no encontró distribuidora, probablemente porque no respondió tampoco a los clichés, que el Occidente quiere ver confirmado en las películas sobre el Magreb, sobre el mundo árabe-islámico. Así que allí hay un camino que andar, y en otra mesa redonda probablemente valoremos en el futuro, que hace falta para que ese mensaje sea aceptado también por los hombres.

Y - Nawfel se dirigió también a las mujeres diciendo: "Igual como los hombres sufren de un desconocimiento grave del mundo interior de las mujeres, Uds. sufren también de un gran desconocimiento de los sentimientos de estos hombres que son víctimas de la mutilante definición de los roles tradicionales masculinos. Uds. tienen que investigar más ese mundo interior de los hombres, para poder incidir en ello. Porque Uds. tienen más conciencia sobre **que es** ser víctima." Para nosotras de TERRE DES FEMMES esto nos señaló una dirección: a la vez que nos estemos dirigiendo a las mujeres, debemos dirigirnos **más** de lo que hemos hecho hasta ahora hacia los hombres; de sumarlos más a nuestro trabajo a favor de los derechos de la mujer – y en el mundo de los Cines, de las distribuidoras, de los productores siempre prevalecen los hombres - , y reivindicar también la capacidad y el derecho de los hombres a desarrollarse plenamente como seres humanos - trabajar juntos contra estructuras sociales que violentan mujeres, niños y niñas, hombres, personas ancianas y con discapacidades. Entonces, vamos a tener que lamentar cada vez menos las violaciones contra los derechos de la mujer.