

CLIPPING DE PRENSA

La espiral maravillosa ~ La ranura

2018 - 2019
BAMBARA ZINEMA
info@bambara.cc

EL COLUMPIO

ISABEL MEDARDE

↑ La cineasta leonesa ha sido becada por la Fundación Villalar para poner en marcha un estudio sobre la desconocida historia de la también cineasta Leocadia Cantalapiedra.

DAVID GARCÍA

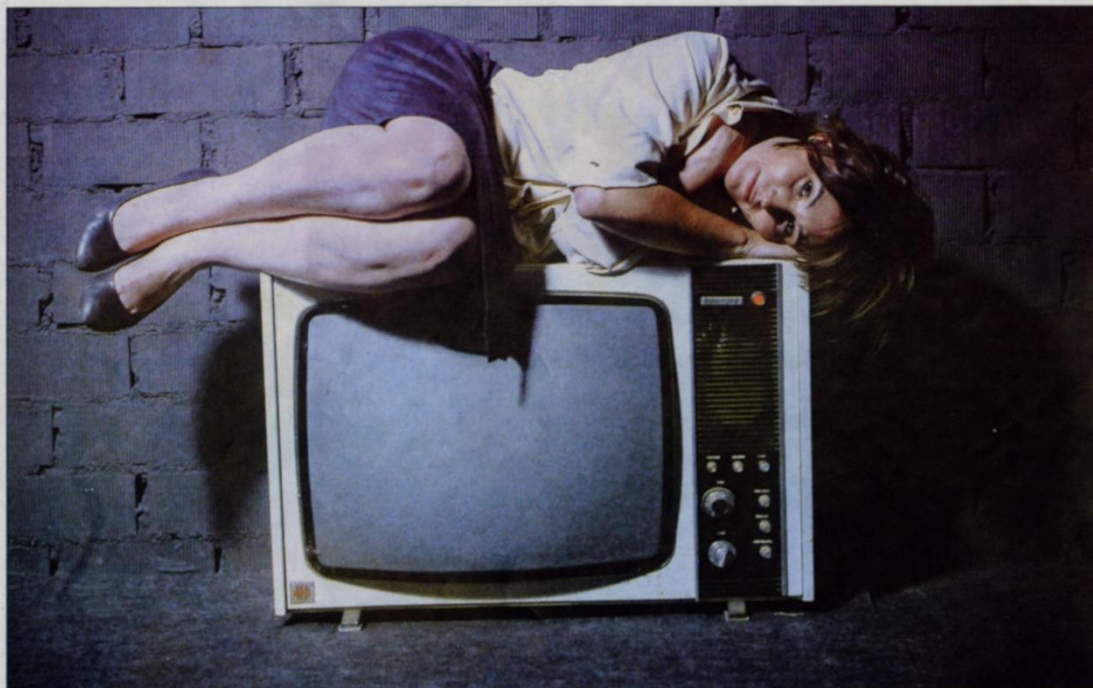
↑ El joven central llega cedido por el Osasuna para completar los refuerzos de una Cultural que quiere afrontar la segunda vuelta con mayores garantías de seguir en Segunda.

DIARIO DE LEÓN

18 de enero 2018

Isabel Medarde, responsable de Bambara Zinema y becada por la Fundación Villalar. MIRIAM VEGA

Mujeres que fingieron ser hombres para hacer películas

● La Fundación Villalar beca el proyecto de la leonesa Isabel Medarde 'La espiral maravillosa' sobre la desconocida historia de la cineasta Leocadia Cantalapedra

VERÓNICA VIÑAS | LEÓN

■ Hay títulos que lo dicen todo. *La espiral maravillosa* es un espectacular proyecto de la cineasta leonesa Isabel Medarde Oliden, responsable de Bambara Zinema, que ha merecido una de las nueve becas —una por provincia— que otorga la Fundación Villalar a jóvenes creadores para desarrollar un nuevo proyecto artístico en la comunidad. Ella lleva tiempo trabajando en *La espiral maravillosa* para dar visibilidad a las pioneras del cine y, en concreto, a Leocadia Cantalapedra, una directora con una trayectoria de película. Medarde presentó un proyecto que fascinó a la Fundación Villalar, «por el alto nivel de preparación y documentación», así como por la recuperación de la figura de Leocadia Cantalapedra, pionera del cine en un contexto cultural adverso, finales del XIX y principios del XX.

Medarde está encantada con los 12.000 euros de la beca, porque nunca ha tenido tanto presupuesto para un filme. Su última película como productora, *La proeza* —una cinta que recuerda a *Los Santos Inocentes*, rodada en San Román de la Vega y dirigida

Imagen de Leocadia Cantalapedra, protagonista del proyecto de Isabel Medarde. BAMBARA ZINEMA

por Isaac Berrokal— contó con una financiación de 6.000 euros.

Su idea inicial, «que puede ir cambiando a medida que profundice en la investigación de Cantalapedra», constará de una trilogía y un epílogo, que dirigirá Medarde con la colaboración, de

momento, de Divina Quinina y Sergio González. Un documental que abordará las tres facetas de la realizadora salmantina, como Leo, como Nico y como Zoe. Y es que la artista leonesa se plantea no sólo dar visibilidad a una precursora del cine

y rescatar las películas que dirigió bajo los *alter ego* que las circunstancias le hicieron adoptar a lo largo de su vida, sino a todas las pioneras olvidadas del cine.

El proyecto ya tiene como punto de partida una web (leocadiacantalapedra.com) y el

propósito es dejar en evidencia a quienes, como el artista Renoir, pensaban que «la mujer artista es, sencillamente, ridícula».

Leocadia Cantalapedra se reinventó a sí misma para llevar adelante su determinación de hacer cine. Primero adoptó como solución disfrazarse de hombre, fue así como se convirtió en Nico. Mas tarde, en el París de las vanguardias volvió a reinventarse como Zoe. Con ambas identidades, Cantalapedra formó parte del Colegio de Patafísicos de París, cuyo emblema era una espiral. Una institución cuyo propósito era ridiculizar a las pomposas academias de arte y ciencias mediante estudios sobre ciencias inventadas e inútiles, homenajeando así a Alfred Jarry, precursor del surrealismo y otros movimientos de vanguardia.

Nacida en Salamanca en 1890, su familia se trasladó a principios del siglo XX a Madrid, donde, gracias a la mentalidad abierta de su madre, Leocadia recibió una esmerada educación, en una época en la que el papel de la mujer se reducía al de esposa y madre. Cantalapedra adoptó el rol de Nico para llevar a cabo una serie de trabajos cinematográficos. Se instala en París en el creativo período de entreguerras y gracias al ambiente de apertura de aquella época pudo llevar a cabo sus trabajos más irreverentes esta vez bajo la apariencia de Zoe, su otro *alter ego*. Tras el crac del 29 y, según algunas fuentes, Leocadia busca refugio en México. Allí habría rodado *El fantasma soy yo*, filme anónimo que bien podría ser obra de Cantalapedra, porque en esta película aparecen sus inconfundibles muñecas (piezas únicas).

La realizadora salmantina es un personaje tan olvidado que no hay ni una sola cita sobre ella en Internet. Medarde se topó con Cantalapedra por una serie de vivencias e historias familiares. De hecho, ambas tienen un lejano parentesco. «Mi octavo apellido es Cantalapedra», confiesa la creadora leonesa. Cuenta la productora de filmes como *Killrats* que «hay toda una tradición de mujeres, que se vestían de hombre para hacer cine y que apenas se conoce. Mi proyecto es hablar de ellas, de esas mujeres que siguen ocultas en el mundo del cine». A Medarde le interesan sus historias, sus circunstancias y cómo lograron burlar a la sociedad de su época para llevar adelante su decisión de rodar películas.

Medarde tiene ahora un año por delante para rematar *La espiral maravillosa*, que, en su opinión, al tratarse de piezas experimentales, están más pensadas para un entorno museístico que para una sala de cine convencional. Su idea es que puedan verse proyectadas en algún espacio público en León, y, sin duda, también hacer un recorrido en festivales.

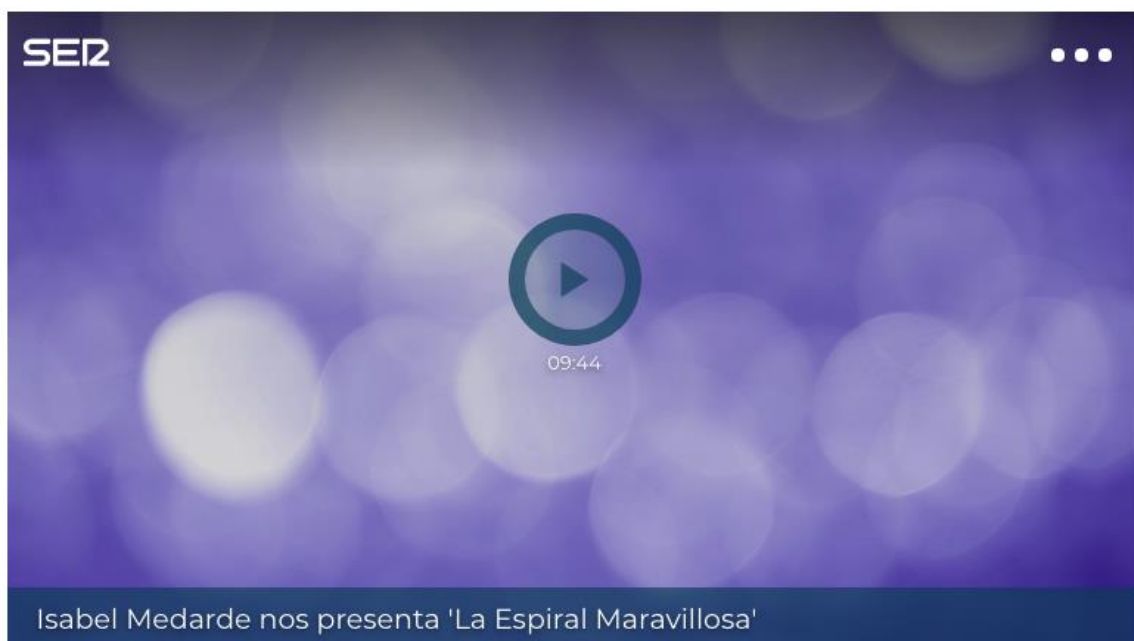

LA SER (La ventana)

Isabel Medarde nos sumerge en 'La Espiral Maravillosa'

El proyecto multidisciplinar de la artista leonesa sobre la cineasta salmantina Leocadia Cantalapiedra ha sido becado por la Fundación Villalar

[ENLACE AL AUDIO DE LA ENTREVISTA](#)

 PABLO F. BODEGA | León 29/01/2018 - 19:41 h. CET

Leocadia Cantalapiedra fue una mujer que **nació en Salamanca a finales del siglo XIX**. Una cineasta de talento que vivió en **ese París de las vanguardias** de principios del siglo XX. Pero su condición de fémina en una época en la que ese mundo estaba casi vetado a las mujeres le puso las cosas muy difíciles. Para poder dar rienda suelta a sus dotes, y a su pasión creativa, se vio obligada a mutar su identidad, a **adoptar diferentes alter ego: Nico, Leo y Zoe**. Trampantojos y disfraces (literales) tras los que se escondía la misma mujer.

Leocadia ha caído en el olvido, como tantas y tantas pioneras que lucharon, y luchan, por romper las barreras que el mundo les impone solo por haber nacido mujeres. Ahora otra creadora viene a rescatarla del olvido. La leonesa **Isabel Medarde** se encuentra inmersa en '**La Espiral Marvillosa**', un proyecto multidisciplinar que ha sido **becado con 12.000 euros por la Fundación Villalar**.

Una de las recreaciones fotográficas que forman parte del proyecto / Divina Quinina

El objetivo es **rescatar las películas rodadas por Leocadia** bajo sus diferentes alter ego en su formato original, el celuloide. El proyecto se completa con una **recreación de fotografías de la época** que ya está realizando la fotógrafa **Divina Quinina**, la recuperación de **documentos relacionados con la cineasta** o una exposición con las muñecas que aparecían de manera habitual en sus películas.

La historia de Leocadia es todavía la de muchas mujeres. Un dato, este 2018 es la **primera vez que la Academia de Cine de Estados Unidos nombra a una mujer en la categoría de fotografía** en sus 90 años de vida. "**Leocadia se comía mucho el coco. En sus diarios escribía que sus**

obras eran más valoradas cuando las firmaba con su alter ego masculino. Pero a la vez se preguntaba si esas obras no eran mejores porque ella estaba más inspirada cuando asumía un rol masculino..."

Lo que tiene claro Menarde es que **este 2018 algo va a cambiar para siempre**. Está segura de que **será el año en que las mujeres acaben por fin con el techo de cristal**. Pone como ejemplo el movimiento 'Time's Up' o su versión española, la '**Caja de Pandora**' de la que ella misma forma parte. "**Somos ya más de 3.000 mujeres en una red social. Vamos a dar mucha guerra...**"

NOTICIAS CYL

Isabel Medarde, ganadora de la segunda beca Fundación Villalar

El proyecto aborda la vida de Leocadia Cantalapiedra, cineasta española de la época de las vanguardias.

29 enero, 2018

FUENTE

Redacción

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Me gusta 14

Tweet

El director de la **Fundación Villalar-Castilla y León**, Juan Zapatero, y Luis Grau, que representa a la provincia de León en el Comité Consultivo de la Fundación, han presentado el **proyecto de creación artística contemporánea becado con 12.000 euros para su desarrollo en León**.

Se trata del proyecto titulado **“La espiral maravillosa” de Isabel Medarde** en el que cabe destacar el alto nivel de preparación y documentación tanto de la autora como del proyecto, así como el tratamiento indagatorio sobre una personalidad femenina pionera en un nuevo arte durante la época vanguardista, con el atinado dibujo de su perfil biográfico en un contexto cultural adverso, en el que la defensa de la libertad individual se combinaba con planteamientos y obras de creación de gran originalidad.

El proyecto aborda la vida de **Leocadia Cantalapiedra**, cineasta española de la época de las vanguardias. Se tratará el tema en formato multidisciplinar a través de la página web del proyecto leocadiacantalapiedra.com. La web albergará una **selección con las piezas fílmicas más representativas de cada etapa de este personaje**. Se mostrarán también otros documentos, la biografía, transcripción del diario y correspondencia de Leocadia, fotografías de la época, y documentos y estudios recopilados del contexto de este periodo de la historia desde el punto de vista de género. Físicamente las películas serán proyectadas al público en su formato original, celuloide.

BECA FUNDACIÓN VILLALAR

Estas becas pretenden favorecer el talento y la creación artística de los artistas y creadores de Castilla y León en cualquiera de sus manifestaciones y de esta forma potenciar una de las principales señas de identidad de la Comunidad, el patrimonio artístico y la cultura.

Los beneficiarios asumen el compromiso de desarrollar el proyecto para el que se le ha concedido la beca, de acuerdo con los plazos y calendario propuestos en su solicitud y tendrá absoluta independencia en su proceso creativo. Además se comprometen a residir y desarrollar su proyecto en Castilla y León durante todo el periodo de disfrute de la beca.

Las artes plásticas son las propuestas más numerosas becas por la Fundación seguidas de las artes escénicas y la literatura, y por último las propuestas audiovisuales y relacionadas con la música. Aunque alguno de los proyectos becados incorporan dos o más disciplinas de creación artística.

Además de estos becados, el jurado ha querido realizar una mención especial a los 36 finalistas por la creatividad, originalidad y talento que han reflejado en sus propuestas, a los que el jurado ha animado a continuar trabajando en sus proyectos artísticos y a participar nuevamente en las sucesivas ediciones de esta convocatoria.

Las Becas, en su segunda convocatoria, han despertado de nuevo un gran interés en todas las provincias de Castilla y León lo que se ha traducido en una **elevada participación**. También destaca la gran calidad y variedad de las propuestas presentadas en esta convocatoria.

En concreto solicitaron estas becas, una por cada provincia de la Comunidad, un **total de 164 artistas de Castilla y León de distintas manifestaciones o modalidades artísticas** -artes plásticas, escénicas, música, literatura, creación audiovisual-. De León se presentaron 20 proyectos, el 12,20% del total de solicitudes presentadas, cifra que la sitúan como la tercera provincia con más propuestas presentadas.

El jurado, compuesto por el Comité Consultivo de la Fundación Villalar – Castilla y León, ha tenido en cuenta para la concesión de las becas la trayectoria del solicitante, la originalidad del proyecto, la adecuación del mismo a los plazos, su vinculación con el territorio y su significación en el contexto de su disciplina.

Este Comité está compuesto por **nueve personas de reconocido prestigio de cada provincia de la Comunidad que se encargan de promover y generar actuaciones concretas de la Fundación Villalar-Castilla y León en sus respectivas provincias. En concreto son: el periodista y escritor abulense Pablo Garcinuño García (en representación de Ávila); el escritor Óscar Esquivias (Burgos); el director del Museo de León Luis Grau (León); la directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid Mª Teresa Alario (Palencia); la responsable de la programación del DA2, María Jesús Díez (Salamanca); el poeta José María Parreño (Segovia); el librero y crítico literario César Millán (Soria), la periodista Angélica Tanarro (Valladolid) y el arquitecto Francisco Somoza (Zamora).**

[ENLACE A LA NOTICIA](#)

iLEÓN

La leonesa Isabel Medarde ahonda en la figura de Leocadia Cantalapiedra en 'La espiral maravillosa'

El proyecto contará con una ayuda de 12.000 euros de la Fundación Villalar y servirá para reivindicar la figura de la cineasta salmantina.

Carlos S. Campillo / ICAL El director de la Fundación Villalar-Castilla y León, Juan Zapatero, y la artista Isabel Medarde.

Elena F. Gordón/ ICAL | 29/01/2018 - 19:44h.

Isabel Medarde (León, 1974) es la productora y realizadora audiovisual ganadora de una de las nueve becas -una por provincia- de 12.000 euros que la Fundación Villalar-Castilla y León concede en la segunda convocatoria de este mecenazgo a la creación artística que pretende apoyar a los creadores que residen y trabajan en la Comunidad Autónoma.

"Creatividad, talento y altísimo interés artístico" con las cualidades que el director de la Fundación, Juan Zapatero, destacó hoy de las 164 candidaturas que concurrieron y de las que seis de las nueve ayudas concedidas corresponden a mujeres. "2018 es el año de las mujeres; por fin estamos y se percibe en la tele, en el cine, en las artes y en la calle", remarcó Menarde antes de explicar que su proyecto multidisciplinar tiene también un alto matiz reivindicativo de la figura femenina que lo protagoniza.

Cuatro películas, diarios, escritos, objetos y muñecas presentes en la filmografía de Leocadia Cantalapiedra se presentarán al espectador como fruto de la propuesta que Isabel Medarde desarrollará durante todo este año bajo el título 'La espiral maravillosa'. "Hay que construir una nueva realidad y situar a las mujeres donde han estado y no se sabe que han estado", incidió tras detallar que su obra analizará las distintas personalidades o personajes en los que se convirtió Cantalapiedra (Salamanca 1890, México, 1952). El director del Museo de León y miembro del Comité Consultivo de la Fundación Villalar, Luis Grau, ejercerá de tutor de la becada.

El jurado de la convocatoria en la que la provincia de León aportó 20 obras (12,20 por ciento del total) valoró todas las propuestas (hubo 36 finalistas), entre las que las artes plásticas fueron mayoría y destacó la variedad y calidad de todas ellas. Los ganadores, que deben residir en la comunidad durante el tiempo de disfrute de la beca, mantienen la propiedad de sus obras.

[ENLACE A LA NOTICIA](#)

LEONOTICIAS

Leocadia, una heroína de cine

La cineasta y productora Isabel Menarde resulta elegida por la Fundación Villalar para desarrollar en León 'La espiral maravillosa', un proyecto cultural en el que reivindica el papel silenciado de las mujeres en el arte

Isabel Medarde, durante la presentación de la beca. / NOELIA BRANDÓN

ENLACE AL VIDEO DEL REPORTAJE

N. BARRIO León

Lunes, 29 enero 2018, 13:10

La historia no ha sido justa con Leocadia Cantalapiedra. Prueba de ello es que, para saber quién fue, Isabel Medarde se encontró de frente con una silenciación notable de la cineasta salmantina. «**Si yo tengo que preparar un taller, a la hora de averiguar dónde están las mujeres en la historia del cine y veo que no aparecen...**», explicaba la productora.

La leonesa, con su proyecto 'La espiral maravillosa' sobre la trayectoria de Leocadia Cantalapiedra, es la ganadora de una de las **nueve becas de 12.000 euros que la Fundación Villalar-Castilla y León** concede en la segunda convocatoria de este mecenazgo a la creación artística.

140 propuestas de alta calidad participaron en la convocatoria, algunas menos que el pasado año pero con la novedad de que todas pasaron la primera criba de idoneidad. **Luis Grau defendió que pese a no estar en los círculos principales de arte del país, la provincia cuenta con buenas ideas, «en un territorio rico e inspirador».**

Por su parte, **Juan Zapatero destacó el esfuerzo que realiza la Fundación** más allá de la dotación económica, ya que «se logra que el proyecto se haga realidad».

En su intervención, **Isabel Medarde hizo una defensa encendida de la necesidad de sacar a la mujer del papel invisible al que ha estado sometida.** «2018 es el año de las mujeres, por fin estamos y se percibe en la tele, en el cine, en las artes y en la calle».

Cuatro películas, diarios, escritos, objetos y muñecas presentes en la filmografía de Leocadia Cantalapiedra se presentarán al espectador como fruto de la propuesta que Isabel Menarde desarrollará durante todo este año. «Hay que construir una nueva realidad y situar a las mujeres donde han estado y no se sabe que han estado», incidió tras detallar que su obra analizará las distintas personalidades o personajes en los que se convirtió Cantalapiedra (Salamanca 1890, México, 1952).

SOCIEDAD
EL SERVICIO DE
BIBLIOBÚS PREMIA LAS
MEJORES RECETAS DE
COCINA DE LA
PROVINCIA **P26**

MÚSICA
TRES CONCURSANTES
DE OPERACIÓN
TRIUNFO FIRMARÁN
DISCOS EL VIERNES EN
EL CORTE INGLÉS **P30**

LNC

CULTURAS

Imagen de una supuesta película de Leocadia Cantalapedra rodada en México con el título 'El fantasma soy yo'. :: DIVINA QUININA

En los límites de la realidad

Isabel Medarde presenta su proyecto de creación artística 'La espiral maravillosa'

Isabel Medarde caracterizada en el personaje de la cineasta Leocadia Cantalapiedra, protagonista de su proyecto de creación. :: DIVINA QUININA

Una mujer bajo la influencia

Isabel Medarde es la artista leonesa cuyo proyecto 'La espiral maravillosa' ha sido becado por la Fundación Villalar-Castilla y León, y en el que construye una nueva realidad con el fin de situar a la mujer en el epicentro de la creatividad artística

:: J.R.

El proyecto de creación artística 'La espiral maravillosa', de la leonesa Isabel Medarde, becado con 12.000 euros para su desarrollo a lo largo de este año en León, fue presentado este lunes en la sede de la Fundación Sierra Pambley por el director de la Fundación Villalar-Castilla y León, que por segundo año consecutivo ha convocado estas becas, Juan Zapatero; el representante de León en el Comité Consultivo de la Fundación y miembro del jurado, Luis Grau, y la propia artista, que en el inicio de su intervención hizo una encendida defensa

Leocadia y su alter ego francés, Zoe. :: DIVINA QUININA

del cada vez mayor protagonismo de la mujer en todos los ámbitos relacionados con la cultura y la comunicación.

Juan Zapatero fue el primero en intervenir para explicar que las becas de creación artística contemporánea, que este año llegan a su segunda edición, «es un proyecto muy señalado en el conjunto de actividades que la Fundación desarrolla a lo largo del año y que supone un esfuerzo económico más que notable dentro del limitado presupuesto del que dispone la institución», destacó su director, para quien más importante todavía es la manera que la Fundación Villalar-Castilla y León tiene de

Carnet de Zoe. :: DIVINA QUININA

➤ apostar por la creación artística contemporánea que se está produciendo hoy en Castilla y León. «Apoyamos esta creación artística de una manera singular porque dotamos estas becas con la única contraprestación de que un proyecto de creación artística en cada una de las nueve provincias de la comunidad se haga realidad a lo largo de un año y se haga realidad por un artista que vive y trabaja en Castilla y León», reiteró Zapatero, quien destacó la cantidad y calidad de los proyectos presentados en esta segunda convocatoria, un total de 164 solicitudes que supone una cifra algo inferior a la del año anterior, pero que en palabras del director de la Fundación, «todas hubieran podido ganar».

Juan Zapatero destacó el carácter abierto de la convocatoria a todas las modalidades artísticas y el hecho de que la propiedad del proyecto, una vez finalizado, pertenece al artista. «Este año, una vez más, las de artes plásticas han sido las más numerosas, pero se han quedado en la mitad. Hemos tenido también numerosos proyectos de fotografía, cine –como es el caso de la ganadora en la provincia de León–, música, literatura o proyectos que en realidad lo que hacen es combinar varias de estas disciplinas».

Luis Grau señaló que el proyecto de Isabel Medarde 'La espiral maravillosa' es distinto al resto, como lo era también el ganador del pasado año por esta provincia. «León se ha destacado tanto por la cantidad de propuestas artísticas que se han recibido como por la altísima calidad de todas ellas», reconoció el miembro leonés del Consejo consultivo y componente del jurado, que destacó de la artista ganadora, Isabel Medarde, cuatro aspectos fundamentales que la definen como creadora y que tienen que ver con su alto grado de formación que le ha permitido dotarse no solo de las herramientas técnicas y los conocimientos suficientes para labrarse su futuro sino de una gran confianza en sus posibilidades a la hora de afrontar riesgos, que es el segundo aspecto que define a Medarde como artista. «Isabel, además de cineasta, tiene una productora independiente, Barbara Zinema, que acaba de cumplir diez años de actividad en León y eso significa que de alguna manera está encaminando todo ese proceso formativo a realizar proyectos que pueden ser propios o ajenos», argumentó Grau, para quien Medarde en todo estos años ha hecho gala de una gran ca-

Juan Zapatero, Isabel Medarde y Luis Grau durante la presentación del proyecto en Sierra Pambley. :: MAURICIO PEÑA

Leo. :: DIVINA QUININA

Nico. :: DIVINA QUININA

Zoe. :: DIVINA QUININA

«Formación, riesgo, experimentación y relación con su entorno son cualidades de Isabel Medarde»

pacidad de experimentación, tercera cualidad que la define como artista y que está muy presente en el proyecto becado, 'La espiral maravillosa', que le permite además enlazar esa idea de vanguardia, de modernidad y de cambio con lo que vive en su entorno. «En definitiva, es el perfil más indicado para hacerse con un proyecto de estas características que ahonda en estas cualidades que hemos indicado al tratarse de un proyecto experimental, emprendedor en el sentido de que tiene mucho riesgo y al mismo tiempo es un proyecto vinculado con su propia trayectoria y con lo que ella más quiere, que es el lenguaje cine-

matográfico como expresión creativa», concluyó Grau.

Isabel Medarde explicó que el proyecto que le ha hecho acreedora de la beca de la Fundación Villalar, dotado con 12.000 euros, trata «de situar a la mujer en el arte, en concreto en el campo de la cinematografía pero relacionado con todas las artes, además de hablar de la invisibilidad que la mujer ha vivido en las distintas disciplinas artísticas». Preparando unos talleres de cine dio con la figura de Leocadia Cantalapiedra, la protagonista del proyecto, de la que aseguró que «en realidad son tres personas en una, porque empezó a hacer sus primeras películas como Leo en torno a 1915-17 en un entorno más doméstico y decide en un momento dado dar el salto adoptando un disfraz de hombre y la personalidad de Nico con el fin de que su trabajo pueda llegar a un público. Una tercera personalidad aflora tras su llegada al París de los años veinte, donde aparentemente existe

«Hay que construir una nueva realidad para situar a las mujeres donde no se sabe que han estado»

una mayor apertura, dando origen a Zoe, «una mujer vanguardista que sí se atreve a dar rienda suelta a su creatividad porque está en un ámbito que lo hace posible», destacó Medarde, quien emparenta su creación con Germaine Dulac, la directora, teórica, periodista y crítica de cine francesa, artífice de 'Él clérigo y la concha' que puede considerarse un precedente de 'Un perro andaluz', de Luis Buñuel. «Creo que hay que construir una nueva realidad que atañe no sólo al presente sino que hay que dar marcha atrás y situar a las mujeres donde han estado y donde no se sabe que han estado», concluyó Medarde.

EL DÍA DE LEÓN

3 y 4 de febrero 2018

La espiral maravillosa

Existen muy pocas ayudas a los creadores en este país, en esta comunidad autónoma, en esta provincia. Han ido desapareciendo poco a poco, y más con esta crisis que se prolonga ya desde hace casi diez años.... Crear es hacer que algo valioso que no existía... exista. Los artistas y creadores, como los científicos (también creadores), nos hacen un regalo, a todo el género humano, cada vez que lo consiguen. Y sus obras pasan a formar parte de ese acervo común sobre el que evolucionamos como especie y sobre el que florece el pensamiento y se desarrollan la inteligencia y la propia creatividad.

Pero la mayoría de las veces 'crear' no consiste solo en tener una idea, un proyecto, una intuición... Porque eso, luego, hay que desarrollarlo, producirlo, materializarlo, hacerlo visible, compartirlo. Y para ello suele hacer falta justo lo que el creador no tiene: dinero. En ocasiones, las ideas y proyectos del creador, además de convertirse en un regalo para el resto (y siempre habrá quien no sepa, o no pueda, o no llegue a apreciarlo), se convierten también en dinero. Aunque no suele ser el creador precisamente quien se beneficia de ello (a veces sí), sino los productores, los intermediarios...

La Fundación Villalar, creada en 2003 al amparo de las Cortes regionales, sorprendió a finales de 2016 con una convocatoria novedosa y sugerente: nueve becas (una por cada provincia de la Comunidad), dotadas con 12.000 euros cada una, para que nueve artistas y creadores residentes en Castilla y León puedan desarrollar, a lo largo de un año, un proyecto concreto en cualquier campo (cine, literatura, artes plásticas, artes escénicas, música, fotografía, o cualquier combinación de los mismos...).

A la primera convocatoria (2017) se presentaron 237 proyectos, y a la segunda (2018) concurren 164, casi todos de 'altísimo nivel', según el jurado. El año pasado, en León resultó becado el escritor Yago Ferreiro, por su proyecto titulado

VILANOS
ELOISA
OTERO

«Kintsugi. Trabajos de desamor perdidos». Se trata de una investigación artística y literaria sobre los conceptos del olvido y la pérdida, en la que se plantea la escritura de un manuscrito singular, con una tinta especial que vaya desapareciendo una vez que el libro se haya abierto. A finales de 2017, además, Yago Ferreiro instaló en el Museo de León un «buzón de los corazones rotos», invitando a los ciudadanos a depositar en él objetos vinculados a historias de amor pasadas o imposibles que, tras ser restaurados con la técnica japonesa del kintsugi, servirán para realizar una exposición que complementará la historia relatada en el libro.

En este año 2018, seis de las nueve becas han recaído en mujeres creadoras. Y una de ellas es la leonesa Isabel Medarde, artista arriesgada y cineasta polifacética que, además de acumular mil y un proyectos (algunos en marcha, otros muchos por hacer), hace diez años fundó la productora independiente Bambara Zinema. Su proyecto, «La espiral maravillosa», plantea el rescate de una cineasta absolutamente desconocida, Leocadia Cantalapiedra (Salamanca 1890, México, 1952), pionera del cine de vanguardia en un contexto cultural adverso, en el que tuvo que reinventarse una y otra vez para poder desarrollar su trabajo creativo.

Fue mientras preparaba un taller de cine, buscando mujeres cineastas, cuando Medarde dio con la figura de esta realizadora que, en realidad, según descubrió, «son tres personas en una, porque empezó a hacer sus primeras películas como Leo en torno a 1915-17, en un entorno un tanto doméstico, hasta que decidió dar el salto adoptando un disfraz de hombre y la personalidad de Nico, con el fin de que su trabajo pudiera llegar al público. Su tercer álter ego afloró tras su llegada al París de los años veinte, donde se convirtió en Zoe, una mujer vanguardista que sí se atreve a dar rienda suelta a su creatividad porque está en un ámbito que lo hace posible». Esta cineasta formó parte del Colegio de Patafísicos de París, cuyo emblema

era una espiral, de ahí el título de este proyecto. Con la colaboración de Sergio González y de la fotógrafa Divina Quinina, Medarde se propone realizar un documental experimental que abordará las tres personalidades de la salmantina (Leo, Nico, Zoe) y también rescatar las películas que rodó. De momento ha abierto una web (leocadiacantalapiedra.com) en la que se irán mostrando documentos, biografía, diarios, cartas, fotografías de la época, estudios sobre ese periodo histórico desde el punto de vista de género... y una selección con las piezas filmicas más representativas de esta realizadora invisible hasta ahora.

También el MUSAC renovó en 2016 una vía para producir proyectos creativos: la Convocatoria Laboratorio 987, un programa permanente de ayudas a la producción y difusión de la creación y la cultura contemporáneas que, para este año 2018, cuenta con una dotación total de 50.000 euros. Cualquier colectivo o persona interesada, mayor de edad, puede presentar su proyecto, independientemente de su lugar de procedencia, siempre que esté vinculado al trabajo del arte, la creación, la cultura, el comisariado, la investigación, los movimientos sociales y sus distintas expresiones públicas. Un comité se encarga de valorar y seleccionar las propuestas, en función de su interés y viabilidad.

Pero el trabajo creativo a veces no tiene tiempo, ni plazos, ni una finalidad concreta; es fruto del desarrollo o del descubrimiento, incluso de la equivocación o el fracaso; y nunca se sabe bien cuál será el resultado... Por eso, además de apoyar proyectos concretos, sigue siendo necesario, más que nunca, «facilitar» la labor de los creadores en un sentido amplio: generando espacios para la creación, la cooperación y el intercambio, aportando medios y formación, fomentando dinámicas, hábitos, entornos... Porque la creación es una de las actividades que, a veces, logra que esa espiral misteriosa que es la vida pueda llegar a convertirse en una espiral maravillosa.

DIARIO DE LEÓN

13 de septiembre
2018

EL COLUMPIO

ANTONIO SILVÁN

↑ Unanimidad en las Cortes autonómicas para respaldar a los trabajadores de Vestas, tras recibidos en el hemiciclo la víspera gracias a la mediación del alcalde y procurador.

ISABEL MEDARDE

↑ La directora y productora leonesa rueda 'La espiral maravillosa', un film que rinde homenaje a las artistas pioneras que tan complicado lo tuvieron para romper tabúes.

LOS SECRETOS DEL MUSEO DE SAN ISIDORO

La única pieza vikinga de Iberia pudo ser un regalo de boda

El Proyecto Tesoro analiza la tela del arca del santo **Página 59**

COPA DEL REY

Palatsí deja a la Cultural a una ronda de los 'europeos'

Su parada en el 5.º penalti al Fuenlabrada y el gol de Saúl sellan el pase **Páginas 44 y 45**

Más de 110.000 leoneses padecen grave desabastecimiento comercial

◆ Casi la mitad de los pequeños municipios de la provincia carecen de establecimientos o fórmulas para acceder a los productos básicos de consumo, y sólo doce disponen de una oferta suficiente

■ Diputación y Junta elaboran un diagnóstico sobre la situación actual del comercio en los

pueblos de la provincia, como base para poner en marcha la Red de Agentes de Comercio

Interior. El objetivo es impulsar proyectos de inversión de empresas y emprendedores en es-

tablecimientos rurales, con especial atención al potencial de las localidades turísticas. **Página 22**

León concluye la revisión de los edificios de más de 40 años con 5.800 inspecciones

■ La rehabilitación de las edificaciones ha supuesto una inversión de más de ocho millones de euros. En total la Inspección Técnica de Edificios abrió 1.200 expedientes de mejora en la ciudad. **Página 6**

LA MARAVILLOSA ESPIRAL DE ISABEL MEDARDE

■ La directora y productora leonesa rueda en distintos puntos de la provincia y en Asturias una película experimental y varios cortos sobre las dificultades que han vivido las mujeres españolas para dedicarse al mundo del arte. En *La espiral maravillosa* utiliza la primera cámara de cine digital abierta de la historia. Se trata de un proyecto becado por la Fundación Villalar, que se estrenará previsiblemente en abril. **Página 58**

SERGIO GONZÁLEZ

El Bierzo

La universidad jordana estudia en Ponferrada la innovación en medio ambiente

■ Jordania se forma en gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible, basándose en el uso de drones y nuevas tecnologías, para abordar la erosión del país. **Página 18**

LÚPULO EN EXPANSIÓN

Cultivo para otras provincias

Cerveceros de España y Hopsteiner plantean extender la producción. **Página 25**

La ola de protestas contra el deterioro de la sanidad rural crece en Valderas

◆ Más de 1.500 personas salen a la calle para exigir una atención pública de calidad en los pueblos

■ 'La sanidad rural ¡Defiéndela!' y 'La salud es un derecho, no un negocio', fueron algunos de los lemas de las pancartas

que ayer encabezaron la manifestación convocada en Valderas, que se suma a las de Astorga y La Bañeza. **Página 28**

DECORACIÓN Comercial Carrera

—ESPECIALISTAS EN PINTURA Y DECORACIÓN DESDE 1971—

EN LEÓN
Avda. José Aguado, 25

EN LA BAÑEZA
Paseo de los Frailes, 14-16 - Telf. 987 641 915
Plaza Reyes Católicos, 13 - Telf. 987 641 843
C/ Las Cortes, 8 - Telf. 987 641 915

EN ASTORGA
C/ Doctoral, 5 - Tfn. 987 603 080

Valentine
Decoración Oficial

Las Cortes respaldan con unanimidad de los grupos que se mantenga el empleo en Vestas **Página 7**

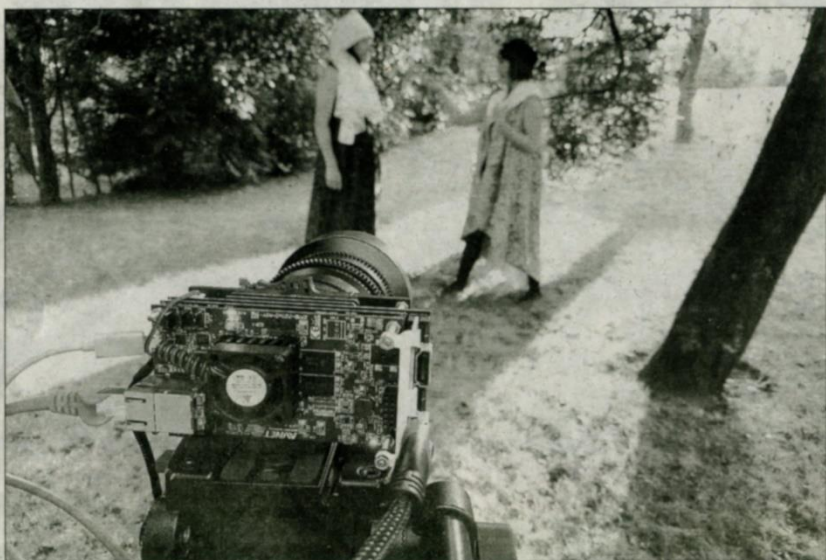
Feve convoca un paro de ocho horas el día 19 contra la dejadez del servicio **Página 24**

JAVIER BARDEM

«Si baja el IVA, las entradas tienen que bajar»

Rodaje de 'La espiral maravillosa' con una Axiom, primera cámara de cine digital abierta de la Historia. Derecha, las Four Elephants en una escena del filme. SERGIO GONZÁLEZ

Cómo ser mujer sin parecerlo

● La directora y productora leonesa Isabel Medarde rueda ya el filme 'La espiral maravillosa', un homenaje a Leocadia Cantalapiedra y otras pioneras del cine

VERÓNICA VIÑAS | LEÓN

■ España no se lo puso fácil a las primeras mujeres que se aventuraron en el mundo del arte, el cine o la literatura. Algunas, incluso, fingieron ser hombres para adentrarse en territorios vedados hasta entonces a las mujeres. La polifacética directora y productora leonesa Isabel Medarde rueda actualmente *La espiral maravillosa*, un filme becado por la Fundación Villalar, donde rinde homenaje a las pioneras.

La responsable de Bambara Zinema llevaba tiempo trabajando en dar visibilidad a creadoras como Leocadia Cantalapiedra, precursora del cine en

un contexto cultural adverso (finales del XIX y principios del XX); una directora con una trayectoria de película porque tuvo tres 'personalidades': Leo, Nico y Zoe. Leocadia Cantalapiedra se reinventó a sí misma para llevar adelante su determinación de hacer cine. Primero adoptó como solución disfrazarse de hombre, fue así como se convirtió en Nico. Más tarde, en el París de las vanguardias se transformó en Zoe. Con ambas identidades, Cantalapiedra formó parte del Colegio de Patafisicos de París, cuyo emblema era una espiral. Una institución cuyo propósito era ridiculizar a las

pomposas academias mediante estudios sobre ciencias inventadas e inútiles, homenajeando así a Alfred Jarry, precursor del surrealismo y otros movimientos de vanguardia.

«Se trata de un rodaje de cine experimental. Una parte muy importante para mí es la investigación que estoy llevando a cabo sobre las mujeres artistas españolas de diversas disciplinas. Me interesa saber las vicisitudes y el contexto en que estas mujeres lograron (o no) dedicarse a aquello que querían». Ha investigado a Marga y Consuelo Gil Roësset, Concha Méndez, Maruja Mallo, Zenobia Camprubí o

Rosa Chacel, así como a mujeres de las vanguardias europeas, como Mina Loy y la cineasta Germaine Dulac. Asimismo, le sigue la pista a la leonesa Margarita Alexandre, una de las primeras directoras de cine.

UN RODAJE PIONERO

La espiral maravillosa no es sólo una película y varios cortos, sino que se compone de un álbum de fotos y un diario, así como la publicación por escrito de la investigación de Medarde.

El proyecto es experimental también porque «lo estamos rodando con la cámara de cine digital Axiom Beta Camera, la

primera cámara de cine digital abierta de la historia. Bambara Zinema (la productora de Medarde) colabora con el equipo de creación e investigación europeo Apertus² Open Source Cinema. De esta manera, además de difundir el conocimiento compartido y las herramientas de creación libres, Medarde y su productora se convierten en pioneras del cine, al igual que las protagonistas de su filme.

De momento, han rodado en Asturias y en San Andrés del Rabanedo. A finales de septiembre rodarán en un pueblo de León y, posteriormente, en Astorga y Madrid. Previsiblemente, el estreno de *La espiral maravillosa* será en abril en León. Medarde guarda en celoso secreto el nombre de las actrices y actores protagonistas «para mantener la magia».

Dos festivales proyectan el corto leonés 'La proeza'

■ La última película de Isabel Medarde como productora, *La proeza* —una cinta que recuerda a *Los Santos Inocentes*, rodada en San Román de la Vega y dirigida por Isaac Berrokal—, acaba de ser seleccionada para dos festivales. En primer lugar, para el Nocturna de Madrid, uno de los festivales de terror más importantes de España, que en esta sexta edi-

ción se celebra del 23 al 27 de octubre. El filme, que se estrenará previsiblemente en octubre en El Albéitar, también será proyectado el próximo mes en el Tenebra Film Festival de Guadalajara (México). *La proeza* habla de un pueblo español anclado en el mundo de la posguerra, a pesar de que el filme transcurre en plena década de los años setenta.

PROTAGONISTAS

**ANTONIO
MARÍA SÁEZ**

CONSEJERO DE
SANIDAD

➔ **Falta de personal.** Se está haciendo habitual que cada semana haya una queja en algún centro de salud de la provincia por falta de médicos u otros profesionales sanitarios. El último capítulo de esta sucesión de problemas en Atención Primaria se vive en la zona básica de Astorga: solo hay dos médicos para atender 100 pueblos.

**ISABEL
MEDARDE**

CINEASTA

➔ **Creativo y reivindicativo.** 'La espiral maravillosa' es el proyecto de la leonesa Isabel Medarde becado por la Fundación Villalar que acaba de terminar su rodaje y con el que pretende homenajear a todas las mujeres cineastas que durante principios de siglo lucharon por hacer de su pasión una profesión en un universo gobernado por los hombres.

**JACINTO
LÓPEZ**

CENTENARIO DE
PRIARANZA

➔ **Un homenaje institucional al más longevo de Priaranza.** En agosto, el que fuera carnicero en el municipio, natural de Ferradillo, cumplió los 105, con salud y al abrigo de una familia y vecinos que no han dejado de darle cariño. Para celebrarlo, la corporación municipal quiso entregarle una placa conmemorativa con la que destacar su ejemplo «de ilusión, fuerza y trabajo».

LA NUEVA CRÓNICA

8 de diciembre 2018

**ISABEL
MEDARDE**

CINEASTA

➔ **Creativo y reivindicativo.** 'La espiral maravillosa' es el proyecto de la leonesa Isabel Medarde becado por la Fundación Villalar que acaba de terminar su rodaje y con el que pretende homenajear a todas las mujeres cineastas que durante principios de siglo lucharon por hacer de su pasión una profesión en un universo gobernado por los hombres.

ARTE
LUIS PRADO ALLENDE
EXPONE 28 CUADROS DE
PICOS DE EUROPA EN LA
GALERÍA DE ARTE DEL
COLEGIO MARISTA **P26**

CINE
ISABEL MEDARDE
FINALIZA EN LA CAPITAL
LEONESA EL RODAJE DEL
PROYECTO 'LA ESPIRAL
MARAVILLOSA' **P29**

LNC CULTURAS

Un holandés de Sabadell

Max Meser con su actual formación en el concierto ofrecido este viernes en Espacio Vías. :: SAÚL ARÉN

Nacido y criado en España, Max Meser ha desarrollado su carrera musical en Holanda

Retrato de familia del equipo artístico de 'La espiral maravillosa', el proyecto de Isabel Medarde rodado en parte en el Hotel Conde Luna. :: BAMBARA ZINEMA

Los locos años veinte parisinos aterrizan en León

Isabel Medarde ultima el rodaje de 'La espiral maravillosa', proyecto becado por la Fundación Villalar Castilla y León, que verá la luz del proyector durante la próxima primavera

:: L.N.C.

La cineasta leonesa Isabel Medarde Oliden ha revivido el París de los locos años veinte, durante una vertiginosa jornada de rodaje el pasado jueves en varias localizaciones de la capital. Las secuencias forman parte de su largometraje 'La espiral maravillosa' que espera ver la luz durante la próxima primavera.

Este proyecto que ha sido auspiciado desde sus comienzos por la beca Villalar de creación artística contemporánea de Castilla y León, tiene como fin homenajear a todas aquellas mujeres cineastas que durante principios de siglo lucharon por hacer de su pa-

sión una profesión, que por aquel entonces les estaba prohibida por el mero hecho de ser mujeres.

A lo largo de la jornada del jueves un elenco de unas cuarenta personas, entre actores, músicos, figurantes y equipo técnico, han trabajado de la mano de la cineasta leonesa. Primero en el Hotel Conde Luna, donde se han rodado las secuencias matinales y posteriormente en el local Soho del Barrio Húmedo. En el rodaje se ha dado vida a Leocadia Cantalapiedra, protagonista de esta historia y su alter ego Nico, durante sus aventuras en París. Esta es la época en la que conoce a lo más granado de la vanguardia parisina, personajes tan emblemáticos

como Misadora (actriz, directora, escritora y productora), el creador experimental Marcel Duchamp y su alter ego Rose Sélavy o Suzanne Duchamp, pintora dadaísta, entre otros.

Según Isabel Medarde y Sergio González, director del área experimental del Laboratorio Bambara y cofundador de Bambara Zinema, el proyecto es experimental porque «lo estamos rodando con la cámara de cine digital Axiom Beta Camera». Se trata de la primera cámara de cine digital abierta de la historia. Su productora Bambara Zinema colabora con el equipo de creación e investigación europeo Apertus® Open Source Cinema. De esta manera, además de difundir el

conocimiento compartido y las herramientas de creación libres, tanto ella como su productora se convierten en pioneras del cine, al igual que las protagonistas de su film.

Con todo ello se pretende dar testimonio de cómo pudo ser la vida de una mujer, aspirante a ser una persona libre y realizarse profesionalmente en el mundo del arte, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, tiempos en los cuales las mujeres no disfrutaban de las libertades más elementales como podían ser una educación superior y la de ejercer una profesión libremente, no sin tener que pasar muchas vicisitudes y con grandes renuncias en lo personal.

CULTURAS

IR ▶

Isabel Medarde en su proyecto 'La espiral'. | DIVINA QUININA

Mercedes G. Rojo | 11/12/2018 A A

Compartir

Una pausa de reflexión

CAMINOS FEMENINOS DEL ARTE LEONÉS (XV) 14 mujeres creadoras han pasado por esta serie de los caminos del arte en femenino; buen momento para la reflexión, para hacer una pausa y poner sobre la mesa algunas claves de estos artículos... y a seguir el camino

"El rico panorama artístico que presentan las mujeres en el marco leonés hace necesario que se les devuelva el espacio que hasta ahora se nos ha venido negando en los medios y en la Historia" (MGR)

Hace algunos meses hacía un experimento con alumnado de Primaria, tratando de que identificasen a diferentes creadoras con sus respectivas disciplinas. La mayoría de aquellos nombres del panorama internacional resultaron ser tan desconocidos para el mismo como para gran parte del profesorado acompañante. Incluso se dio el caso de algún lector (las niñas sí lo tenían claro) sorprendido al descubrir que JK Rowling, autora de una saga tan mediática como Harry Potter, es mujer. Y si esto sucede con personajes de fama internacional imagínense que no podrá ocurrir con quienes se mueven a nuestro alrededor, las más de las veces sin trascender más allá de los círculos de influencia más próximos. Es por ello que secciones como ésta siguen siendo imprescindibles, y más cuando un panorama artístico como es el leonés, presenta tal riqueza en lo referido a las mujeres que es imposible no prestarle atención.

A la vista de algunos de los últimos acontecimientos culturales, pudiera parecer que la buena salud por la que pasa la creación femenina leonesa se extiende a su trascendencia social. Nos llegan los ecos de actrices como Ángeles Arias e Inés Diago y Ruth Oblanca, candidatas a su nominación como "actriz revelación" y "actriz de reparto" respectivamente, o de Aran Gaspar en la categoría de dirección artística, todas por su trabajo en la película 'Media hora (y un epílogo)'; los de Isabel Medarde, parte de Bambara Zinema, con proyectos de producción tan reconocidos como el corto La proeza, o la dirección de 'La espiral Maravillosa' proyecto premiado con la Beca Villalar de creación contemporánea; o de Ángeles Rodríguez protagonista de un innovador y arriesgado proyecto escénico que da vida a un Cervantes muy diferente. Tampoco podemos olvidar la retornada presencia de la pintora Teresa Gancedo, perteneciente a esa generación de leonesas nacidas antes de la llegada de la dictadura franquista, a la que pertenece junto a Castorina, Herminia de Lucas o Petra Hernández; o de Elena Santiago, coetánea de José María Merino, Aparicio o Mateo Díez, y cuyos ecos, a pesar de su amplísima y reconocida narrativa, son mucho más apagados que los de ellos. Sobre algunas ya hemos reflexionado, sobre otras lo haremos en breve.

Hace apenas unas semanas me llegaba la felicitación de un hombre por esta serie de artículos; una más, solo que esta vez venía acompañada de un "pero..." "¡qué lástima que solo hable de mujeres!", un comentario al que llevo años enfrentándome. Sin ánimo de justificarme, y antes de retornar a dichas semblanzas, quisiera compartir una reflexión al respecto de mi postura. Todos los seres humanos buscamos recorrer nuestros propios caminos en la vida, pero para transitarlos necesitamos saber que dichos caminos existen; porque no todos tenemos alma de descubridores y siempre resulta más fácil ir ensanchando senderos ya existentes (aunque sean pasos estrechos) para convertirlos en caminos por los que transitar libremente, que ponerse a la tarea -destinada a unos pocos- de abrir nuevos pasos. En esas circunstancias, quienes han tenido fácil transitar por esa infinitud de caminos han sido nuestros compañeros masculinos. Ellos siempre han sido conscientes de que no tiene por qué haber sendero que se les resista ya que la vida está llena de ejemplos que así se lo demuestran. No ocurre igual con las mujeres pues, aunque hemos estado presentes en todos los campos, ellas y sus circunstancias han permanecido silenciadas para el común de la humanidad privándose con ello a nuestras jóvenes de modelos en los que mirarse y que les muestren su presencia a lo largo de los tiempos, creando, descubriendo, aportando..., el ejemplo de que, a pesar de todo, también podemos llegar adonde nos proponemos.

León está lleno de mujeres que han hecho sus más o menos grandes aportaciones a la Historia pero las que han trascendido para mostrar al resto esos caminos posibles son todavía muy pocas. ¿No es justo descubrirlas y dotarlas del espacio que se han ganado a pulso, con un sobre esfuerzo añadido para salvar los escollos proporcionados por una sociedad patriarcal? Es en ese proceso en el que incluyo mi voz, una aportación más para despertar la curiosidad y el interés hacia ellas.

Me alegra saber que esa voz también está interesando a los hombres; porque es justo que las descubráis al igual que llevamos siglos haciéndolo al contrario. Dedicarles este espacio no significa robárselo a vosotros, solamente busca restablecer un equilibrio que nunca debió perderse y que, en una sociedad del siglo XXI, es más que de justicia. Por ello seguiremos buscando y... ¡encontrando! Espero que nos acompañéis en el camino.

[ENLACE A LA NOTICIA](#)

CAMINOS FEMENINOS DEL ARTE LEONÉS (XVIII)

La realización de un sueño

Isabel Medarde se reconoce a sí misma queriendo hacer cine desde que tenía uso de razón, lo que con 20 años la lleva a Madrid, en busca de un sueño que se ha materializado en su productora Bambara Zinema

MERCEDES G. ROJO

Soy muy ecléctica, me inspira la propia vida, cada descubrimiento nuevo que hago». (Isabel Medarde. Cineasta).

Hoy abordamos la figura de una polifacética Isabel Medarde (León, 1974) enclavada fundamentalmente en el mundo de las artes audiovisuales, aunque no solo, ya que su inquietud creadora la lleva a involucrarse tanto en proyectos de producción y realización audiovisual (campo que más la define) como en múltiples proyectos de cine, vídeo, fotografía, artes escénicas y otros ligados a las nuevas tecnologías, a los que pueda aportar su granito de arena. Desde León, donde Isabel es de sobra conocida en los múltiples ámbitos culturales por su predisposición para compartir, gestionar y facilitar proyectos, aspectos que aborda desde una importante faceta también como gestora (e incitadora) cultural, tratando de contribuir a la realización de los sueños y proyectos de otras gentes, como ocurrió el pasado verano con el proyecto 'Hors lit León' que por primera vez se celebraba en nuestra ciudad.

Aunque actualmente tiene también sus escarceos con la interpretación, la ilustración o la fotografía, se reconoce a sí misma queriendo hacer cine desde que tenía uso de razón, lo que con 20 años la lleva a Madrid, en busca de un sueño. Allí se licenció en Arte Dramático, estudió cine y fotografía y lo complementó con aspectos más prácticos como el diseño gráfico, el 3D, multimedia... Tras varios años formándose y trabajando duro aquí y allá, decide volverse a su tierra natal donde montará Bambara Zinema, una productora audiovisual que reconoce como su verdadero gran proyecto, en parte resultado del efecto de la crisis que la había llevado a un trabajo de freelance del diseño y el audiovisual. La productora, reconoce, le ha permitido seguir creciendo —aunque en ocasiones haya sido a costa de sus proyectos personales

Isabel Medarde con una de sus producciones en 'Luna de cortos'. L.N.C.

Isabel Medarde está metida de lleno en el largo proceso de visibilización de las mujeres en el arte

más como creadora— y gran parte de los trabajos en los que se ha involucrado desde la misma han estado presentes en numerosos festivales y cosechado importantes éxitos. Este proyecto dio un nuevo paso en 2010, con el Laboratorio Bambara, que crea junto a su compañero Sergio González: para investigar y experimentar en diversas técnicas. Y es que para Isabel la verdadera inspiración está en seguir aprendiendo.

Mi primer contacto con ella llega a través del Festival de cine de Astorga, uno de los eventos culturales más importantes de toda la provincia, donde repetidamente coincidíamos en diversos momentos y donde también pude conocer de primera mano algunos de sus trabajos, como el corto 'Surya Namaskara', que también protagoniza y en el que se aborda el tema de la relación humano-naturaleza, escogiendo para ello un protagonismo femenino. Luego vendría su participación en un proyecto en común, el 'Homenaje a las jóvenes

Filmando 'Surya Namaskara'.

creadoras de la fotografía y la video-creación' que pude organizar en Astorga, en el marco de 'Marzo en femenino 2014', y en el que ella participó con una creación propia, 'Shakespeare no estuvo allí', un ensayo filmico en el que se busca el encuentro «en una habitación propia» de una mujer que trata de construir el relato de su historia, a petición de su hija con la que acabará manteniendo un diálogo alrededor de las fotografías que documentan dicho relato.

Metida de lleno en este largo proceso de visibilización de las mujeres en el arte, de las que están y de las que nos han precedido, de las referencias externas y de las más próximas —especialmente las de nuestra provincia— era inevitable que le llegara el momento a alguien como Isabel Medarde que, además de su faceta creadora, incluye a menudo en su trabajo la reflexión sobre el papel de

Exposición

MARZO EN FEMENINO
JÓVENES CREADORAS
de la fotografía y la video-creación.

Homenaje a la mujer artista 2014

28 de febrero a 30 de marzo

Salas de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Astorga.

Organizado por el Ayuntamiento de Astorga y el Laboratorio Bambara. Colaboración de la Biblioteca Municipal de Astorga.

la mujer en la historia y en la sociedad y sobre la necesidad de que las nuevas generaciones encuentren modelos también entre ellas. Como el caso de la vanguardista cineasta española Leocadia Cantalapiedra, en quien se basa el proyecto que le ha valido a nuestra protagonista para alzarse con la Beca de creación artística contemporánea de la Fundación Villalar en nuestra provincia, en 2018, su 2ª edición, proyecto que ya está en su última fase de producción. Con 'La espiral maravillosa', Isabel Medarde indaga en la personalidad de esta pionera en un nuevo arte durante la época vanguardista, el cinematográfico, y rescata su perfil biográfico en un contexto cultural adverso, en el que la defensa de la libertad individual se combinaba con planteamientos y obras de creación de gran originalidad. Un proyecto que muy pronto estará concluido y que podremos seguir a través de la página web leocadiacantalapiedra.com.

Isabel Medarde, con su esfuerzo, con su tesón, nos está demostrando —junto a algunos otros— que en León se puede hacer cine, y que éste también puede realizarse en femenino; un trabajo que les invitamos a conocer en su página web.

DE CULTO MAGAZINE (revista digital)

CINE. LA MAGIA DE MÉLIÈS

La otra historia del cine: mujeres cineastas invisibles

By Cristina Sierra López · 21 febrero, 2019 · cine hecho por mujeres · Germaine Dulac · Isabel Medarde · La Espiral Maravillosa · Leocadia Cantalapiedra · Lois Weber · Mina Loy · Musidora · Suzanne Duchamp

En España las mujeres han tenido muy complicado poder filmar películas a lo largo de la historia, dar rienda suelta a su talento y desarrollarse como profesionales del séptimo arte. Las mieles del celuloide les estaban totalmente vetadas, simple y llanamente por el hecho de nacer mujeres en una época equivocada, mientras algunas de sus colegas francesas o estadounidenses ya trabajaban ampliamente en el cine. Son generaciones y generaciones de mujeres españolas las que se han encontrado con las puertas cerradas. Pero, a pesar de todas las barreras, algunas consiguieron dejar su impronta.

A nivel internacional, entre los muchos afamados hombres cineastas que han recogido los libros de historia, han llegado tímidamente hasta nuestros tímpanos y retinas nombres de cineastas mujeres como los de Musidora, pionera en realizar falsos documentales, Lois Weber, cineasta estadounidense con una prolífica creación, o Germaine Dulac que rodó "[La Coquille et le clergyman](#)" (1928), considerada la primera película surrealista, según sabemos hasta la fecha, anterior a "Un perro andaluz" (1929) de sus colegas masculinos Buñuel y Dalí.

Pero en este listado no solamente hay creadoras extranjeras, también encontramos nombres de españolas como el de Leocadia Cantalapiedra de la que se están rescatando piezas de sus obras rodadas durante el periodo de entreguerras (1918-1939) en el proyecto "La Espiral Maravillosa" de Isabel Medarde que pronto verá la luz (proyecto financiado a través de la Beca Villalar de Creación Artística Contemporánea de Castilla y León).

¿Te suenan estos nombres de mujeres artistas? No te extrañes si nunca los has escuchado, la historia, o más bien, quiénes se han encargado de escribirla, les han negado su merecido espacio en los libros de texto, y con ello, han evitado hábilmente que ocupen un lugar de referencia en el imaginario de muchas generaciones que, de conocer su ejemplo, podrían haber seguido sus pasos.

Sin embargo, hay motivos para la esperanza ya que, poco a poco, están siendo rescatados del olvido nombres de mujeres que ocuparon lugares relevantes en la historia en los diferentes ámbitos del conocimiento. En el cine también está sucediendo. Se están desempolvando y sacando del último rincón del desván los trabajos e historias de creadoras que también han aportado, de forma excelente, su mirada al cine de nuestro pasado.

Leocadia Cantalapiedra como símbolo de las cineastas olvidadas

Ya en nuestros días, como adelantábamos, otra cineasta, en este caso la leonesa Isabel Medarde, se ha propuesto sacar del ostracismo a esa "otra mitad" de la historia del cine con [el ensayo filmico "La Espiral Maravillosa"](#) que, en breve, finalizará después de más de un intenso año de trabajo. Este proyecto ha sido rodado con [la cámara AxiomBeta](#), la primera cámara de cine abierto de la historia.

Isabel Medarde es cineasta y profesora de cine. Desde su época de estudiante en la escuela de cine sintió interés por aquellas mujeres que como ella, se habían decantado por el lenguaje audiovisual pero en épocas anteriores a la suya, cuando el papel del género femenino se circunscribía casi exclusivamente al de esposa y madre. "Cuando comencé a dar clases de cine quise transmitir a mis alumnas y alumnos la historia del cine desde una perspectiva propia y meditada, más allá del discurso puramente académico que yo había recibido durante mis años de estudiante de cine. Al preparar los apuntes para impartir mis clases, me di cuenta que entre los directores más conocidos que iba a mostrar al alumnado, no había ni una sola mujer. Esto no podía ser, así que empecé a tirar del hilo", nos explica Medarde.

Y tirando y tirando del hilo empezaron a emerger nombres de mujeres cineastas escondidas entre los renglones de la historia del cine y de otras artes y ámbitos de la cultura. A través de la figura de Leocadia Cantalapiedra, cineasta española de la época de las vanguardias, Isabel Medarde ha recogido múltiples historias de otras creadoras patrias también silenciadas por la historia, entre ellas, Concha Méndez, las hermanas Margarita y Consuelo Gil Roësset, Zenobia Camprubí o Rosa Chacel, entre muchas otras. Si quieres saber más sobre algunas de las mujeres artistas silenciadas en España puedes leer nuestro artículo sobre [Las Sinsombrero](#).

"En el ensayo filmico 'La Espiral Maravillosa', Leocadia Cantalapiedra actúa como símbolo, representa y engloba las historias de muchas otras mujeres creadoras y vanguardistas, cuyas historias y obras no nos han llegado", afirma Medarde. Leocadia y sus *alter egos*, Leo, Nico y Zoe, son los personajes reales que nos permitirán realizar este recorrido imprescindible por la otra historia del cine. Debido al intenso trabajo que ha supuesto estudiar la vida, obra y contextos históricos de estas mujeres artistas, el ensayo filmico 'La Espiral Maravillosa' dará como fruto un largometraje en el que se abordará la figura de Leocadia Cantalapiedra y otras artistas femeninas de la época. "En estos momentos me encuentro editando el largometraje y estoy muy satisfecha con los resultados que estamos obteniendo".

Fotograma de "La Ranura" (película de Leocadia Cantalapiedra)

Sin espejos en los que mirarnos

Este proyecto, como decíamos, va mucho más allá de la figura de Leocadia Cantalapiedra y del resto de creadoras de la historia del arte y la cultura. 'La Espiral Maravillosa', como trabajo de investigación que es, plantea la siguiente hipótesis: *El mundo en el que vivimos, la sociedad, nuestro entorno, actúa como un espejo en el que mirarnos y nos ofrece un reflejo. Por tanto, la ausencia de visibilidad de las mujeres en el mundo artístico hace que las mujeres no nos hayamos podido ver reflejadas en esos espejos sociales.*

"Si no conozco mujeres referentes en el mundo del cine o en otras disciplinas artísticas, no nace en mí esa posibilidad. Si pienso que el cine lo hacen los hombres, los libros son escritos por hombres y los cuadros los pintan los hombres, como mujer, puedo no sentirme validada para ejercer esos roles; puedo pensar que es algo que no me corresponde", añade la cineasta.

Y los datos así lo demuestran. Según el [Informe CIMA 2017 sobre "La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico español"](#) elaborado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, en España, las mujeres representan un 24% del sector frente a un 76% de hombres. Además, las mujeres continúan infrarrepresentadas en los cargos de mayor responsabilidad. Los grupos de liderazgo, que toman las principales decisiones sobre los productos filmicos, cuentan con una presencia masculina del 80% (principalmente en Dirección, Guion, Producción y Efectos Visuales) y femenina del 20% (principalmente, en puestos feminizados como el Diseño de Vestuario o Maquillaje y Peluquería).

“ Si pienso que el cine lo hacen los hombres, los libros son escritos por hombres y los cuadros los pintan los hombres, como mujer, puedo no sentirme validada para ejercer esos roles; puedo pensar que es algo que no me corresponde (I. Medarde)

Medarde nota ya esta diferenciación entre géneros en las propias aulas. "Mis alumnas son muy creativas, pero aún cuesta que se pongan detrás de la cámara. Queda mucho camino por recorrer. Por este motivo, es imprescindible visibilizar a todas las mujeres que han formado parte de la historia de la cultura para que las actuales y próximas generaciones dispongan de estos referentes. Para conseguir una igualdad real, hay que situar a las mujeres en el lugar de la historia que les corresponde".

¿La historia que nos han contado es real o está maquillada al antojo de quien la ha escrito? ¿La falta de referentes femeninos en diferentes ámbitos influye en la baja representación de las mujeres en muchos sectores, aún en nuestros días? Estas y otras preguntas se plantearán de forma implícita en "La Espiral Maravillosa" de Isabel Medarde que esperamos tenga una amplia visibilidad para que pueda ejercer de espejo y conseguir que hombres y mujeres puedan tener otra perspectiva. Deseamos que "La Espiral Maravillosa" sirva de espejo para las nuevas generaciones.

Fotograma de "La Espiral Maravillosa" (Isabel Medarde). Leo rodando en la residencia de señoritas.

[ENLACE A LA NOTICIA](#)

