
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL UAM XOCHIMILCO

***LA MUJER EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DE MÉXICO,
SU VISUALIZACIÓN. ESTUDIO DE CASO DEL GRUPO LAS
AMAZONAS ELÉCTRICAS***

Trabajo terminal de la Licenciatura en Comunicación Social que presentan para
réplica final.

Presentan:

Ana Laura Pérez Hernández

Laura Lucero Flores Mendoza

Asesor responsable: Yolanda Norma Mercader Martínez

Asesor interno: Ricardo Rubio Esparza

Asesor externo: Coral Giseth García Haj

Ciudad de México a 27 de septiembre del 2024.

<p>LAURA LUCERO FLORES MENDOZA</p> <p>ANA LAURA PÉREZ HERNÁNDEZ</p>	<p>TRABAJO TERMINAL DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.</p> <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO</p>
<p>LA MUJER EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DE MÉXICO, SU VISUALIZACIÓN. ESTUDIO DE CASO DEL GRUPO LAS AMAZONAS ELÉCTRICAS. MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 27 DE SEPTIEMBRE 2024</p> <p>191p.</p>	<p>ASESOR RESPONSABLE. YOLANDA NORMA MERCADER MARTÍNEZ.</p> <p>OTOÑO DEL 2024.</p>

RESUMEN

La industria cinematográfica ha sido una de las actividades en México que ha permitido generar un gran valor cultural; dentro de este medio, históricamente la participación de la mujer ha sido menor que la masculina, su presencia ha sido muy desigual y poco equitativa, dejando su acción invisibilizada, hablando principalmente de las áreas técnicas.

PALABRAS CLAVE: Industria cinematográfica, mujer, cine mexicano.

ABSTRACT

The film industry has been one of the activities in Mexico that has allowed the generation of great cultural value; within this medium, historically the participation of women has been less than that of men, their presence has been very unequal and unequal, leaving their action invisible, speaking mainly of the technical areas.

KEY WORDS: Film industry, women, mexican cinema.

AGRADECIMIENTOS

Un sincero agradecimiento a las integrantes de Las Amazonas Eléctricas: Ana Bertha Martínez, Marilú Almazán, Melody Rosse Rivas y María Lidia Hernández. Su colaboración, apoyo y confianza fueron fundamentales para la realización de este proyecto. Gracias por compartir sus historias y por inspirarme con su valentía y fortaleza. Mi más profunda admiración para ustedes.

A mis profesores y a la Universidad Autónoma Metropolitana, que con orgullo se ha convertido en mi casa, mi agradecimiento por brindarme las herramientas para seguir creciendo.

A Yolanda Mercader, por su invaluable dirección, orientación y sobre todo su infinita paciencia. Gracias por guiarnos en cada etapa de este proceso, permitiéndonos concluir este trabajo.

Finalmente, a Ana Lau, por confiar y acompañarme en cada paso de este trabajo. Tu apoyo ha sido fundamental en este camino. Te deseo el mayor éxito.

- Laura Lucero Flores.

Quiero agradecer a mis profesores por guiarnos y asesorarnos durante todo este proceso. A Yolanda Mercader por siempre estar presente para asesorarnos hasta concluir este trabajo y principalmente por su paciencia. A Carlos Gómez por siempre apoyarnos y motivarnos cada que sentíamos que no lo lograríamos.

A mis asesores Ricardo Rubio y Coral García por su tiempo y apoyo con consejos y asesorías.

A las chicas de Las Amazonas Eléctricas: Ana Bertha Martínez, Marilú Almazán, Melody Rosse Rivas y María Lidia Hernández; por brindarnos parte de su tiempo y participar en este proyecto que con gran esfuerzo y ayuda logramos concluir.

Y, a mi compañera y amiga Laura, gracias por tu apoyo y aportaciones.

- Ana Laura Pérez Hernández.

DEDICATORIAS

Con profundo agradecimiento, dedico este trabajo a mi familia, por su tiempo y compañía. En especial, a Gabriela Flores por apoyo incondicional, y cuya guía invaluable, regaños necesarios y sabias enseñanzas, me abrieron nuevos caminos y perspectivas. Mi gratitud inmensa.

- Laura Lucero Flores.

Quiero dedicar este trabajo a todas las personas que han contribuido a que hoy en día esté concluyendo este trabajo y que gracias a ellos también esté finalizando mis estudios universitarios. Muchas gracias.

A mis padres Gabriela Hernández y José Pérez por forjarme como persona, por siempre apoyarme para cumplir mis sueños y nunca dejar que me rinda pese a los obstáculos.

A mi hermano Rodrigo Pérez por haberme apoyado en todo mi proceso profesional y por siempre estar en cada momento de estrés.

Y a mi mejor amigo Fernando Bermúdez por siempre levantar mi ánimo en cada momento en el que sentía que no podía más.

- Ana Laura Pérez Hernández.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA	10
• 1.1 Preproducción	13
• 1.2 Producción	16
• 1.3 Postproducción	17
CAPÍTULO II. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y LA MUJER EN MÉXICO	19
• 2.1 Cine silente	21
• 2.2 Cine sonoro	27
• 2.3 Cine nuevo milenio	31
CAPÍTULO III. TRAMOYA E ILUMINACIÓN	34
• 3.1 La puesta en escena	36
• 3.2 Tramoya	40
• 3.3 Iluminación	42

CAPÍTULO IV. LAS AMAZONAS ELÉCTRICAS	44
• 4.1 Origen	47
• 4.2 Objetivo	49
• 4.3 Integrantes	49
CAPÍTULO V. LAS AMAZONAS ELÉCTRICAS Y SU APARICIÓN EN LA INDUSTRIA	53
• 5.1 Metodología	54
• 5.2 Análisis	56
• 5.3 Interpretaciones	95
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFÍA	102
WEBGRAFÍA	105
FILMOGRAFÍA	110
ÍNDICE DE IMÁGENES	113

ANEXOS	114
• 1. Fotografías	114
• 2. Guía de entrevistas para Las Amazonas Eléctricas	117
• 3. Autorización de imagen	119
• 4. Transcripción de entrevistas	123
➤ 4.1 María Lidia Hernández Hernández	123
➤ 4.2 Marylú Almazán	131
➤ 4.3 Melody Rosse Rivas	150
➤ 4.4 Ana Bertha Martínez	169

INTRODUCCIÓN

La industria cinematográfica ha sido una de las actividades en México que ha permitido generar un gran valor cultural en la sociedad mexicana y también contribuye al desarrollo económico del país a través de la creación de empleos directos e indirectos.

Dentro del medio cinematográfico nacional, históricamente la participación de la mujer ha sido menor que la masculina, su presencia ha sido muy desigual y poco equitativa, dejando su acción invisibilizada, hablando de las áreas técnicas, por ejemplo: sonidistas, iluminadoras o tramoyistas, entre otras; salvo en el caso de las actrices por medio del Star System.

Este trabajo parte de la necesidad de conocer la posición de la mujer dentro de la industria, el recorrido histórico, todo lo que han atravesado para llegar hasta donde se encuentran actualmente. Ahora más que nunca, las mujeres están teniendo un papel más protagónico, por lo que, cada vez, la brecha laboral es más corta.

Las Amazonas Eléctricas son un grupo de mujeres de iluminación en México, quienes organizan una plataforma que ha abierto oportunidades a otras mujeres para entrar y trabajar en el medio audiovisual. Se estudiará al grupo, con el objetivo de comprender cómo se ha abierto la brecha laboral para las mujeres en los últimos años, conocer la participación histórica del género femenino dentro de la industria cinematográfica, analizar los desafíos que han enfrentado en este campo, identificar los cambios que han observado en la situación laboral y las estrategias que han utilizado para tener éxito en el medio.

En el primer capítulo se habla de las generalidades de la producción audiovisual, cada etapa que se trabaja: qué se hace y quienes participan en cada una.

Durante el segundo capítulo se hace un recorrido de la participación que han tenido las mujeres a lo largo de la historia del cine mexicano, abarcando la etapa del cine silente, cine sonoro y cine nuevo milenio. Con el objetivo de determinar los puestos de trabajo que ocupaban en el pasado y revisar los avances en la lucha por su

incorporación a actividades laborales tradicionalmente dominadas por el género masculino dentro de este ámbito, como la dirección, la fotografía y la edición, entre otros ejemplos.

Por ello, en el tercer capítulo, se explora la importancia de la puesta en escena, desglosando aspectos fundamentales de la iluminación y la tramoya, ya que son indispensables para la estética y composición de cualquier audiovisual.

En el cuarto capítulo se habla acerca de Las Amazonas Eléctricas, su historia: origen, cómo es que se crea el grupo; objetivo, porque se creó y decidió que fuera un grupo conformado principalmente por mujeres; y finalmente se presentan a las integrantes, los pilares del grupo, así como a las primeras chicas que reclutaron.

Este estudio tiene como apoyo una pieza audiovisual que a partir de una serie de entrevistas documenta los testimonios de una de las fundadoras del grupo, así como tres de sus integrantes; acerca de la creación del grupo, los desafíos por los que han atravesado de manera individual y como equipo. En la sección de anexos se incluyen las entrevistas completas de cada participante.

CAPÍTULO I. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

CAPÍTULO I. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

El cine surgió primero como una exhibición de ilusiones ópticas en donde se mostraban imágenes por segundo que daban la ilusión del movimiento y posteriormente se convirtió en una forma de contar historias con movimiento. Griffith le da otra perspectiva al cine, lo ve como un medio artístico con el cual podía transmitir al espectador una idea, emoción o reflexión.

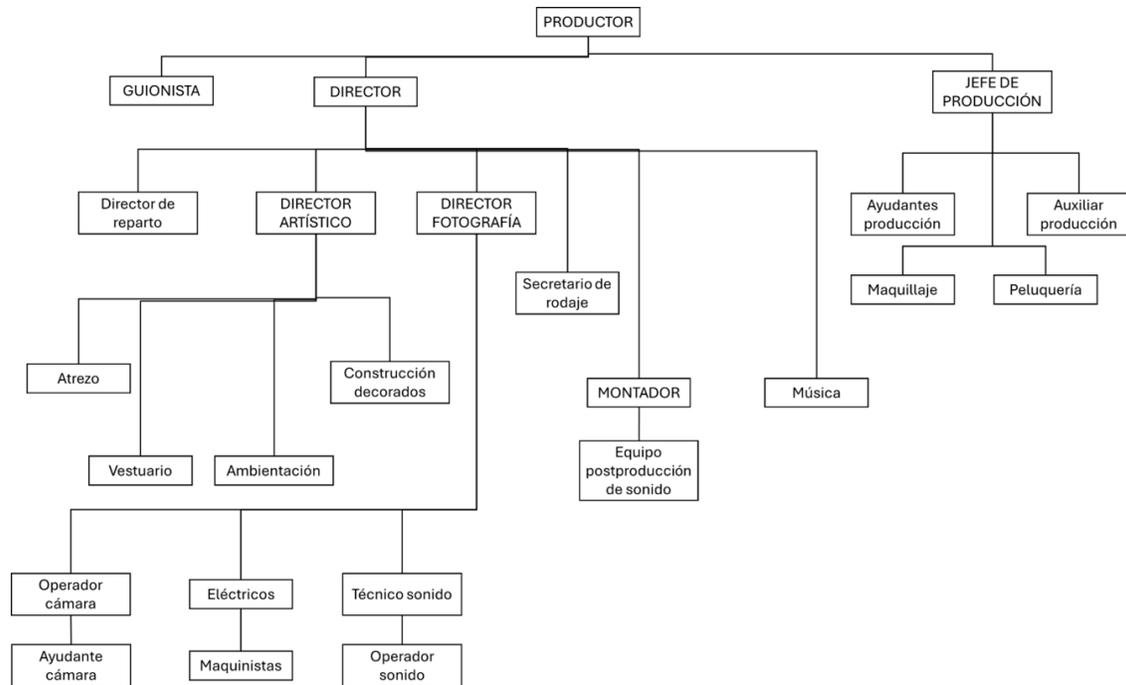
El cine puede verse como arte y como industria ya que va relacionado con la sociedad, la economía y la técnica. La historia de la industria cinematográfica tiene su origen en Estados Unidos, lugar en donde se desarrolló como concepto empresarial y productivo; siendo así que, a pesar de ser un arte también se ve relacionado con la producción, distribución y exhibición que da sentido empresarial e industrial al producto audiovisual.

A finales de 1920, empresarios e inversionistas comenzaron a invertir en la industria del cine, a lo que hoy conocemos como la industria de Hollywood, debido a la influencia política y cultural que tenía el cine sobre la población, además de su potencial comercial.

Dentro de la industria se combina el arte de la fotografía y la narración visual, incluyendo elementos visuales que complementan el proceso de filmación, como: la iluminación, el encuadre, la composición, el movimiento de cámara, los ángulos, la selección de lentes, la profundidad de campo, el enfoque, la exposición y la paleta de colores. “La cinematografía trata de llevar una historia a un formato audiovisual” (Ávila, 2017).

Dentro de la producción cinematográfica se lleva a cabo un proceso de creación, realización y rodaje, el cual se basa en tres etapas definidas (preproducción, producción y postproducción) en donde participan e intervienen especialistas que ayudan a realizar y completar cada de una de las fases, desde que surge la idea hasta que se lleva a cabo y se distribuye a un público específico.

La industria cinematográfica es un sistema complejo con una amplia gama de actividades, y crear un filme es un proceso complejo y costoso, en donde participan una gran cantidad de personas; que va desde la concepción de una idea hasta la exhibición y distribución del resultado final, existen roles técnicos que son fundamentales para el éxito de una película, pero que a menudo son invisibilizados; entre ellos se encuentran el atrezzo o tramoya, y el área eléctrica.

(Rabiger,2001)

El trabajo en equipo de diversos técnicos y especialistas, desde diferentes áreas trabaja en cada producto como un engranaje perfecto hasta terminar cada material que vemos en la pantalla; si bien al final de cada proyecto, el foco suele apuntar primero a los actores, porque son a quienes vemos directamente en pantalla, también los directores y productores saborean el reconocimiento y la fama de las producciones. Existe además una gran cantidad de roles desempeñados en una producción que son fundamentales, pero que permanecen a la sombra, todo un equipo de profesionales silenciosos detrás de cámaras que se encarga de la iluminación, el sonido, la edición, los efectos especiales y una larga lista de detalles técnicos que dan forma a la forma final de un metraje.

Dentro de estas áreas con menor visibilización, se encuentran algunos como el atrezzo, que se encarga de los objetos que aparecen en la película, desde muebles hasta armas y vestuario. Se encarga de la construcción y montaje de los decorados; el responsable de este trabajo es el director de arte. Mientras que el área eléctrica está a cargo del director de fotografía, quien se encarga de la iluminación de la película, es un campo técnico y especializado que requiere conocimientos de electricidad y electrónica.

El director artístico es el encargado del atrezzo y trabaja bajo las órdenes del director, dentro de sus responsabilidades están la visualización y creación del estilo de la película, considerando desde la escenografía, el vestuario, la utilería, el maquillaje, etc. Sus responsabilidades se están presentes durante las diferentes etapas de producción, esto significa que supervisará todos los elementos del decorado, así como del diseño en exteriores e interiores desde el inicio del proyecto y hasta finalizarlo.

El director de fotografía es el profesional responsable de planificar, ejecutar y controlar la iluminación y las cámaras en una producción cinematográfica. Su trabajo juega un papel importante en la creación de la estética visual de la película y en la traducción de la visión del director en imágenes. Sus responsabilidades también están presentes durante las diferentes etapas de producción desde el inicio del proyecto y hasta finalizarlo.

1.1 PREPRODUCCIÓN

Esta primera etapa es esencial durante la producción audiovisual, por lo que es considerada la base para los siguientes procesos. En esta etapa se prepara un primer guion literario con el propósito de identificar las necesidades técnicas, artísticas y narrativas que se deberán cubrir para realizar el producto audiovisual; así como contemplar las condiciones que se tienen para la realización. Esta etapa es importante porque ayuda a evitar errores y olvidos posteriores, además de optimizar tiempos y costos. Se forma un equipo de producción, quiénes y en qué puesto participarán. De igual forma, se comienza a realizar un plan de gastos y

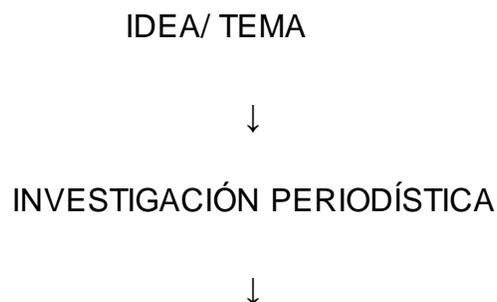
presupuesto en donde se especifique qué gastos habrá y de donde saldrán los recursos económicos.

“Se forma el equipo de trabajo, se hacen de los contactos necesarios, se establece un presupuesto y se busca la financiación” (Vazza,2020).

En esta etapa se debe elegir un tema e idea que sea interesante y factible de realizar para ser contado a través de imágenes y sonidos, principalmente pensando en la viabilidad y factibilidad que se tenga sobre el lugar de rodaje, actores y acciones. Posteriormente, se realiza y estructura un primer guion, el cual relata la cronología sobre cómo se desarrolla el vídeo, y de esa forma comenzar con el plan de rodaje; durante la realización de este guion se considera a los espectadores y los objetivos que se buscan, sin embargo, durante el proceso de producción el guion inicial puede ser modificado. Jaunarena menciona que el guion es elegir un tema y trazar una estructura flexible para su encuentro con la realidad.

Esta etapa suele ser la más larga y quizá es también la más importante de las etapas, ya que como se mencionó antes es la base, el insumo para la siguiente etapa, aquí se determina el tema del producto audiovisual, que es determinar el fundamento del guion, en la realización es indispensable para orientar el tiempo, lugar y sector social. Asimismo, el enfoque está asociado con la mirada del espectador y es el objetivo sobre lo que se quiere alcanzar “la mirada que se tiene sobre el tema” y de esa forma orientar el proyecto.

Básicamente la preproducción es:

REDACCIÓN DE LA HIPÓTESIS
(ENFOQUE, PREMISA, OBJETIVO GENERAL O SUPEROBJETIVO)

ESTRUCTURA SECUENCIA
(ORGANIZACIÓN DEL RELATO – PRE-GUION)

DEFINICIÓN DE UNA PROPUESTA ESTÉTICA
(RECURSOS NARRATIVOS AUDIOVISUALES)

GUION
(PREVIO AL RODAJE)

PLAN DE RODAJE
(ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL GUION)

(Vazza,2020)

En la etapa de la investigación se recopila información, la cual puede ser sacada de diversas fuentes como: personas y/o archivos. La información obtenida se utiliza para identificar acontecimientos importantes y los personajes involucrados sobre el tema o la idea.

Durante la preproducción, el director de fotografía trabaja en conjunto con el director para discutir el estilo y las referencias visuales deseadas. A partir de eso, el director de fotografía crea un plan de iluminación para cada escena, que incluye la selección de equipos, la disposición de la iluminación y el tipo y calidad de la luz. Dentro de sus funciones, también colabora con el equipo de producción para elaborar un presupuesto de iluminación y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.

Además, para la realización el director de fotografía selecciona al operador de cámara, al jefe de eléctricos y otros miembros de equipo de cámara y eléctricos.

En el camino para dar vida a la visión del director y crear una atmósfera que transmita la historia deseada al público, el director de arte analiza el guion para comprender la historia, el tono y época de la historia y trabaja con el director para encontrar el estilo visual que se busca.

El director de arte se encarga de realizar una investigación sobre la época, el contexto histórico y cultural del proyecto para así lograr una coherencia en la imagen. Todo ese trabajo realizado lo comparte con el director y con otras áreas de producción. Dentro de sus labores en la preproducción, selecciona al jefe de escenografía, al jefe de vestuario y otros miembros del equipo de diseño.

Finalmente, con toda la información recolectada trabaja en conjunto con el equipo de producción para elaborar un presupuesto y asegurar la disponibilidad de recursos.

1.2 PRODUCCIÓN

En esta etapa se lleva a cabo el rodaje del producto planificado en la preproducción, y es considerada la fase más estresante de cualquier proyecto audiovisual, ya que implica largas jornadas de grabación en donde interviene un gran número de personas de diferentes áreas para llevar a cabo el proceso de filmación como el atrecista, asistente de dirección y fotografía, maquilladores, entre otros puestos; que deben coordinarse para cumplir los objetivos del rodaje y solucionar con rapidez y eficacia cualquier imprevisto.

Este proceso recopila una variedad de elementos visuales y sonoros que formarán parte de la producción. Se elabora un calendario de rodaje para filmar la película, coordinando el trabajo del equipo de producción para asegurar que el rodaje se desarrolle sin problemas; al igual que un listado de los recursos técnicos que serán necesarios para el rodaje.

Es indispensable el rol del director de fotografía, ya que prueba el equipo y los materiales que se ocupan en cada escena para lograr una buena exposición y una continuidad técnica; ya que durante la filmación se pueden presentar problemas fotográficos como el mal funcionamiento de la cámara, errores técnicos, focos mal realizados, movimientos de cámara defectuosos, presencia en el encuadre de algún material u objeto no deseado, o incluso rehacer algunas tomas.

El papel del director de arte durante el rodaje va en conjunto con el director de fotografía, ya que supervisa el trabajo de su departamento en cada plano; por ejemplo: cómo lucen los objetos en cada plano, la posición de cada elemento para beneficiar la composición y el encuadre de cada toma. En este proceso también participa el atrecista el cual se encarga del atrezzo, es decir, la utilería, todos los objetos que aparecerán en cada escena y que además pueden participar en el desarrollo de la historia.

1.3 POSTPRODUCCIÓN

La postproducción comienza con la edición final, en esta etapa se seleccionan las imágenes y los sonidos que se utilizarán; después se establece el orden y la duración de los planos, dependiendo la estructura que se estableció previamente en el guion. Al final, se realizan los procesos de sonorización, la gráfica y efectos especiales (Juanarena,2014:11).

En esta etapa final, las escenas filmadas y seleccionadas se montan en orden y se les añaden efectos especiales para mejorar la calidad visual a fin de crear la mejor versión posible. Para terminar la parte del montaje, se añaden los efectos de sonido y la música. Se ajusta el color del audiovisual para lograr la estética deseada. Finalmente, se distribuye la película a los cines, plataformas de streaming y otros formatos disponibles.

Entre las labores del director de fotografía en esta fase están: revisar el material filmado y evaluar la calidad de la iluminación para que en caso de ser necesario se realicen los ajustes necesarios y así optimizar la estética visual. Para esta labor, el

director de fotografía trabaja en conjunto con el colorista para ajustar la paleta de colores y la textura de la imagen, asegurando que la iluminación se integre con la gradación de color y el resto de los elementos visuales.

En el caso del director de arte, en la fase final, revisa y evalúa la calidad del diseño y trabaja junto al editor supervisando la corrección de color y los efectos visuales para asegurar que se mantenga la estética y la coherencia del diseño.

En suma, para plasmar la visión creativa del director, tanto el director de fotografía como el director de arte trabajan con un equipo invisible de profesionales durante las diferentes etapas de la producción cinematográfica que son esenciales para la creación de una imagen que sea estética y que transmita la visión creativa del director. La comunicación y la colaboración activa entre todos los diferentes miembros del staff de producción es importante en el proceso de rodaje, pueden surgir imprevistos o desafíos técnicos. La comunicación abierta y la colaboración entre los diferentes miembros del equipo son claves para encontrar soluciones creativas y mantener la calidad de la producción.

**CAPÍTULO II. LA
INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA Y
LA MUJER EN MÉXICO**

CAPÍTULO II. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y LA MUJER EN MÉXICO

La industria del cine ha sido dominada mayormente por los hombres, desde la época del cine silente hasta la época del cine contemporáneo, siendo así que, sus nombres son recordados y relacionados con muchos filmes. Por el contrario, la participación de las mujeres dentro de la industria del cine mexicano era únicamente como parte del elenco, al contrario de su participación dentro de la producción, que era escasa y ausente; conociéndose muy poco de las primeras mujeres cineastas. En los últimos años, se han hecho investigaciones sobre las mujeres pioneras del cine mexicano, estudios sobre género y aportes sobre los modelos de feminidad; “así como las nuevas visiones sociales y culturales, se puede problematizar y analizar los contenidos y discursos que construyeron a la mujer como un actor social e histórico, más allá de una mera visión victimizada y subordinada” (Torres,2014:2). Y de esa forma, valorizar las obras de mujeres que destacaron dentro del cine mexicano en los puestos de producción, dirección y algunas áreas de trabajo que principalmente eran realizadas por hombres.

Nombres que destacaron por su rol dentro de la industria cinematográfica, y que además forman parte de las pioneras del cine mexicano durante el siglo XX, son el de las hermanas Ehlers y Adela Sequeyro; ya que rompieron estereotipos que estaban marcados por la misma sociedad e industria. De igual forma, el discurso misógino que se ha transmitido ha marginado a la mujer, dejando su participación como creadora a segundo plano y considerándola únicamente como una imagen que cumple los estereotipos de la época.

El reconocimiento de las actrices se asocia con el prestigio que alcanzó la película, relacionando esto con la etapa donde el cine mexicano fue más popular internacionalmente, la época de oro entre los años treinta y cincuenta, debido a la escasa producción de Hollywood.

El guionista e investigador crítico de cine, Emilio García Riera, menciona “En la época muda parece que a las directoras se les concedía mayor posibilidad de dirigir

cine porque el cine no era tan complicado. Cuando parece que hay una suerte de ghetto sexista, se tiende a inhibir el acceso de las mujeres a la realización cinematográfica; es en la época sonora, cuando se supone que la incorporación del sonido al cine presenta una serie de problemas técnicos tan complicados, que se supone, desde un punto de vista sexista, que la mujer no será capaz de manejar todo el aparato técnico que supone el cine sonoro” (Martínez,1991).

2.1 CINE SILENTE

Este periodo de la industria cinematográfica abarca los años de 1894 a 1929. Impulsado por los hermanos Lumière, Fernando Bon Bernard y Gabriel Veyre el 14 de agosto de 1896 se llevó a cabo la primera exhibición de los primeros filmes del cinematógrafo en México, entre los títulos proyectados se encuentran *El regador regado* (Lumière,1895), *La llegada de un tren a la estación de La Ciotat* (Lumière y Lumière,1896) y *La comida del bebé* (Lumière,1895), cintas caracterizadas por su representación de la vida cotidiana. Esta exhibición motivó a que se iniciaran las primeras filmaciones mexicanas, destacando entre las cintas *El presidente de la república paseando a caballo en el bosque de Chapultepec* (Veyre,1896), siendo los primeros cineastas Salvador Toscano y Enrique Rosas. En esa época destacó el cine documental hasta 1910 que concluyó debido al movimiento revolucionario; posteriormente se popularizaron los largometrajes de ficción, destacando cintas como *Santa* (Peredo,1918), *El automóvil gris* (Rosas,1919), *El Zarco* (Ramos,1920) y *El puño de hierro* (García,1927); hasta la llegada del cine sonoro con la adaptación de la novela *Santa* (Moreno,1932).

El 5 de agosto de 1896 Louis Lumière y Auguste Lumière muestran en México por primera vez el cinematógrafo a Porfirio Díaz, posteriormente lo presentan a la prensa quienes lo reciben bien a diferencia de Francia, con el fin de iniciar la exhibición de las cintas, en donde incluyeron 8 realizadas por ellos.

Los primeros filmes en México fueron realizados por los hermanos Lumière, a finales de agosto sus proyecciones destacaron por mostrar la vida cotidiana del entonces presidente Porfirio Díaz, esto provocó que el presidente se volviera el personaje

principal de la mayoría de las grabaciones que se llevaron a cabo en México hasta que finalizó su gobierno, documentando cuando embarcó a Francia después de ser desterrado.

La película *Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec* (Veyre,1896) no fue bien recibida, ya que era considerada un engaño por ser una “reconstrucción” y en ese momento se consideraba al cine como una verdad, “los espectadores no están en la obligación de saber si se trata de un simulacro o de un lance de honor verdadero” (González,1986).

Los hermanos Lumière cancelaron por un tiempo sus proyecciones en la Ciudad de México para exhibir los filmes en los principales estados dentro de la República, además aprovecharon para capturar imágenes de las localidades en donde se presentaron.

El cine documental mexicano inició a principios del siglo XX con grabaciones realizadas por Carlos Mongrand, Enrique Moulinié, Salvador Toscano y Enrique Rosas; su exhibición estaba compuesta principalmente por producciones extranjeras que completaban con grabaciones locales que ellos mismos realizaban, las cuales contenían imágenes de fiestas populares, monumentos, corridas de toros, bellezas naturales y catástrofes como descarrilamientos, inundaciones y temblores. Estas cintas registraban la realidad de manera objetiva y en este sentido eran equivalentes a las noticias que daba la prensa a través de textos y reproducciones fotográficas (Miquel,2005). Es decir, el cine documental era en esos primeros tiempos una actividad con propósito informativo muy cercana al periodismo.

Debido a la popularidad de los filmes, se comenzó a capturar acontecimientos ya no solo de noticias puntuales sino también de sucesos breves, como *Fiestas presidenciales en Mérida* (Rosas,1906) realizada por Enrique Rosas donde retrata los viajes de Porfirio Díaz, *Inauguración del tráfico internacional en el istmo de Tehuantepec* (Toscano,1907) rodada por Salvador Toscano; consideradas cintas que seguían mostrando la realidad aunque ya se les daba una cronología a las

imágenes, y al mismo tiempo, películas informativas y de propaganda hacia el gobierno por dar buena imagen al presidente. Tiempo después, los filmes ya eran planeados ya que se controlaba y seleccionaba los personajes que aparecerían en ellos y las historias eran más detalladas.

“Los documentales satisficieron las necesidades de información en un país donde imperaba el analfabetismo y al mismo tiempo cumplieron con los requerimientos de propaganda de distintas causas, aunque a menudo disfrazados de reportajes objetivos” (Miquel,2005).

“Algunas mujeres marcaron en los primeros decenios del siglo XX un nuevo relato histórico que ya estaba tomando forma” (Torres,2014:3), no obstante, ha sido en los últimos años que se han reconocido sus obras desde una perspectiva de género “atendiendo a las representaciones y a una renovación semántica y cultural, y ya no solamente para poner la lupa en el trabajo de las mujeres frente a las cámaras” (Torres,2014:3)

Destacaron mujeres como Elena Sánchez Valenzuela, Adela Sequeyro y Mimí Derba que son consideradas las pioneras del cine silente; contribuyendo con su participación como actrices y directoras, logrando abrir camino dentro de una industria que está dominada mayormente por el sexo masculino, a futuras directoras como Matilde Landeta.

El trabajo y trayectoria de Elena Sánchez Valenzuela ayudó a que el discurso de la industria cambiara en torno a lo femenino. Destacó durante la época del cine silente como periodista, actriz y documentalista; además, creó el archivo de cine mexicano, la primera filmoteca. Inició su carrera como actriz incursionando en películas como *Barranca trágica* (Sierra,1917) y *Santa* (Peredo,1918). Tiempo después gana un concurso de actriz de cine que ayuda a promover su carrera dentro de la industria cinematográfica, sin embargo, la película *En la hacienda* (Vollrath,1921) marca el final de su carrera como actriz.

María Hermina Pérez de León, conocida como Mimí Derba, fue una mujer que destacó en el cine. Se involucró en la industria cinematográfica, primero como actriz y después como guionista, productora y directora de cine. Comenzó su carrera como actriz de teatro y tiempo después escribió y publicó historias cortas que posteriormente serían compiladas en una antología titulada *Realidades* (Derba,1921). Es considerada la primera mujer en realizar largometrajes.

En 1917 Mimí Derba junto a Enrique Rosas y con el apoyo económico de Pablo González, fundó una de las primeras productoras de cine mexicano, conocida como Azteca Films. Dentro de las cintas que se desarrollaron en su casa productora se encuentra *La tigresa* (Derba,1917), la tercera producción de Azteca Films, considerada la primera película en ser dirigida por una mujer, dirigida y actuada por Mimí Derba. El primer largometraje en Azteca Films fue *En defensa propia* (Coss,1917), donde Mimí Derba fue la guionista y actriz protagónica; *Alma de sacrificio* (Coss,1917), fue la primera película que Derba produjo. Posteriormente, la casa productora desarrolló dos películas más, *La soñadora* (Rosas y Arozamena,1917) y *En la sombra* (Rosas,1917), donde participó como actriz, y en esta última, como guionista. En 1919 la casa productora cerró sus puertas, debido a que Azteca Films no tenía crecimiento.

Las hermanas Adriana y Dolores Ehlers destacaron como operadoras de cámara, productoras y directoras de cine, además, fueron de las primeras mujeres en liderar departamentos gubernamentales. Adriana Ehlers comenzó a trabajar en un estudio fotográfico dentro del área de revelados y retoques de negativos; años después, las hermanas abrieron un estudio fotográfico en el patio de su casa en Veracruz, ahí comenzaron a tener reconocimiento por sus retratos. En 1915, las hermanas fueron seleccionadas para retratar a Venustiano Carranza; el militar quedó encantado con las fotografías que le realizaron las hermanas que les otorgó una beca para estudiar fotografía en Boston. Al finalizar sus estudios en Boston, recibieron otra beca para estudiar cinematografía; concluyeron sus estudios cinematográficos en Universal Pictures en Nueva Jersey. Adriana y Dolores comenzaron a trabajar en el Museo Médico del Ejército de los Estados Unidos, el cual se dedicaba, durante la primera

guerra mundial, a realizar vídeos para enseñar a los soldados temas sobre la salud; mientras trabajaban ahí, las hermanas mejoraron sus habilidades cinematográficas, aprendieron a grabar, desarrollar, procesar y titular películas.

Después de que las hermanas Adriana y Dolores Ehlers regresaran a México en 1919, fueron nombradas jefas de departamentos gubernamentales; Adriana dentro del departamento de Censura Cinematográfica, con el propósito de eliminar la representación degradante que se plasmaba internacionalmente sobre los mexicanos y regular el material que se consideraba ofensivo para el público; con respecto a Dolores, ella se hizo cargo del departamento Cinematográfico, con la intención de mostrar una imagen agradable de México por medio de filmes. Las hermanas Ehlers realizaron varias cintas donde “celebraban la cultura y forma de vida en México” (Juárez,2020), contenido que posteriormente fue utilizado como propaganda; para representar esto, algunos de los lugares donde realizaron sus documentales fueron en la zona arqueológica de Teotihuacán, las cuevas de Cacahuamilpa, el sistema de agua potable en la Ciudad de México, la industria del Petróleo y el Museo de Arqueología de la calle de moneda. En 1920 realizan el documental *La Industria del Petróleo* (Ehlers,1920) en Dallas, el cual fue censurado por el Departamento de Censura y Laboratorio Cinematográfico por ser una crítica hacia la industria.

En 1921, las hermanas Ehlers produjeron, para el dueño de la Cervecería Modelo, el enfrentamiento de fútbol entre los equipos Real España y Real Madrid (Martínez). En 1922 Dolores y Adriana filmaban y vendían los primeros noticieros cinematográficos nacionales, conocidos como Revista Ehlers, los cuales eran proyectados ya que informaban sucesos actuales; hasta 1929 que concluyen su carrera cinematográfica. En Guadalajara, fundan la Casa Ehlers, negocio donde se dedican a vender equipo de cine y refacciones, productos Nicholas Power Co.

“A pesar de sufrir duras críticas por trabajar en una industria dominada por hombres y por ser autosuficiente, las hermanas Ehlers tuvieron una gran participación en los eventos cinematográficos de su época, además de ser reconocidas entre las personas que fundaron el Sindicato Cinematográfico” (Juárez,2020). Durante toda

su trayectoria realizaron 7 documentales donde abordaron temas deportivos, culturales y sociales.

Otro nombre que destacó mucho durante este periodo fue el de Cándida Beltrán, Gallegos y Rivera (2018) destacan que Beltrán opinaba y se aferraba a que la industria cinematográfica en México debía estar únicamente conformada por mexicanos. Es considerada la primera mujer en realizar un filme con argumento “inauguró el modelo de producción independiente y el uso del flashback como recurso narrativo” (Cine silente mexicano,2020), además, es considerada parte de las últimas cinco directoras del cine silente. A diferencia de otras mujeres con experiencia como Mimí Derba quien ya trabajaba en teatro, o las hermanas Ehlers que tenían estudios cinematográficos, Beltrán no tenía experiencia dentro de la industria cinematográfica.

A la edad de 16 años, Cándida Beltrán escribió una historia dramática titulada *El secreto de la abuela*, tiempo después decidió llevar su historia a la pantalla grande con el fin de dirigir y ser la actriz protagónica de la cinta. Para llevar a cabo la realización del filme obtuvo ayuda de algunas personas que pertenecían a la compañía teatral Gregorio Martínez Sierra y del director y fotógrafo Jorge Stahl quien le dio algunos consejos que le ayudarían a mejorar el guion. La película fue lanzada a la luz en septiembre de 1928, filme producido con el propio dinero de Cándida, además se involucró en el guion y en la escenografía; la primera proyección fue limitada y se llevó a cabo en el cine Olimpia, a los dos meses se realizó una segunda proyección pública y con cartelera en el cine Regis. El filme atrajo críticas positivas sobre la actuación de Cándida y la fotografía de Stahl (Juárez,2020); sin embargo, Cándida Beltrán no regresó a la industria cinematográfica debido a algunas dificultades por las que pasó durante la producción de la película, principalmente problemas económicos. “En una entrevista de 1919 mencionó que había escrito más historias y guiones, pero desafortunadamente no hay rastros de ellas. Después de su incursión en el cine, Beltrán se convirtió en compositora de canciones populares como *Mestiza yucateca*, *Este amor*, *Madre mía*, entre otras” (Juárez,2020). En la investigación de Gallegos

y Rivera (2018) se menciona que, al retirarse de la industria, Cándida Beltrán regresó a Yucatán, donde se dedicó a la música y a la literatura.

2.2 CINE SONORO

La llegada del cine sonoro a México marcó un antes y un después en la industria cinematográfica nacional. El cine sonoro llega a México en un proceso gradual con cortometrajes experimentales realizados con un invento llamado phonofilms. Al mismo tiempo aparecían en el mercado el vitaphone de la Warner Brothers y el movietone de la Fox Film Productions (Millán,1999:81). Como antecedente, las películas *Más fuerte que el deber* (Sevilla,1931) de Rafael J. Sevilla, y *Abismos* (Pruneda,1931) de Salvador Pruneda, fueron sonorizadas con el sistema de disco Vitaphone, que se grababa por separado y después ambas grabaciones se sincronizaban el sonido con la imagen. Posteriormente, se estrena en México una segunda versión de la película *Santa* (Moreno,1932) dirigida por Antonio Moreno, marcando el inicio de las producciones sonoras y un parteaguas en la historia de la industria cinematográfica nacional. Esta revolución tecnológica trajo consigo cambios radicales en la forma de hacer cine.

Recordemos que en 1917 la Dirección General de Bellas Artes agregó la cátedra de Preparación y Práctica Cinematográfica al currículo de la Escuela Nacional de Música y Arte Teatral, los cambios en el quehacer cinematográfico también cambiaron la forma de aprenderlo.

El melodrama amoroso era el sello de la época, con su tendencia a universalizar los gustos marcados por la moda. Las divas mexicanas predominantes en la producción nacional eran la copia fiel de las divas italianas: Pina de Michel o Lyda Barelli imitadas por Mimí Derba y Erna Padilla.

El sonido permitió contar historias más complejas y realistas, pero al mismo tiempo se presentaron dificultades, pues los actores estaban acostumbrados a expresar con su cuerpo y se tuvieron que adaptar al nuevo estilo de interpretación de las emociones y a este nuevo formato que requería de habilidades de memorización y

buena dicción, Mrgara Millán (1999) explica que muchos artistas y directores perdieron sus empleos al no poder atravesar la barrera del cine silente al cine sonoro, ya sea por popularidad, por voz poco agradable, mala dicción, interpretación o mala memoria entre otras causas. Mimí Derba fue una de las pocas actrices de cine mudo que logr trascender hacia el cine sonoro, desde su aparición en *Santa* (Moreno,1932) se abre paso en el cine sonoro, y se puede apreciar su trabajo hasta los años cincuenta en el cine nacional.

También con la llegada del cine sonoro, el cine nacional crece y México junto a España lideran a nivel mundial la producción de cine en castellano, se realizan grandes producciones como *Cruz Diablo* (Fuentes,1934) de Fernando de Fuentes o *Chucho el Roto* (Soria,1934) de Gabriel Soria. Por sus grandes producciones, el periodo de 1930-1950 se conoce como la época del cine de Oro mexicano. En esta etapa también, el Estado inicia la construcción de CLASA estudios cinematográficos estilo Hollywood, que brinda una infraestructura completa: cámaras, equipos de regrabado, estudio de revelado, etcétera. La industria cinematográfica se ha consolidado (Millán,1999:85).

La época del cine de Oro se fortaleció durante la Segunda Guerra Mundial, pues la interrupción en la producción y distribución de películas extranjeras permitió que la industria cinematográfica mexicana creciera, este hecho abrió paso a la creación de organizaciones sindicales para la regularización del quehacer cinematográfico. Esta nueva etapa del cine abrió nuevas oportunidades y se consolidó una generación de artistas, directores y técnicos del gremio cinematográfico.

Sin embargo, durante esta época del cine de oro, la imagen de la mujer era altamente estereotipada, presentándola como abnegada y que vivía bajo el yugo masculino (Gallegos y Rivera,2018). Reduciendo su participación solo a una figura que protagoniza los filmes, como es el caso de actrices populares: Dolores del Río, Ninón Sevilla, Meche Barba, Miroslava, Silvia Pinal y María Félix; mujeres que se vieron bajo la sombra de actores como Cantinflas, Jorge Negrete y Pedro Infante (Gallegos y Rivera,2018).

Aunque el cine sonoro trajo consigo innovaciones, no transformó la realidad que afrontaban las mujeres en la industria cinematográfica. Ellas continuaban confinadas a desempeñarse como actrices frente a la cámara, sin poder incursionar en funciones de producción dentro del equipo, detrás de la cámara.

Dentro del reducido grupo de mujeres destacadas en esa época, Millán(1999) describe el trabajo de la directora Adela Sequeyro, conocida también como Perlita. Sequeyro estudió periodismo y comenzó su carrera como actriz de teatro antes de incursionar en el cine, participando en la película *El prisionero número 13* (Fuentes,1933), donde Matilde Landeta hizo su debut como script. Es reconocida como la primera mujer en dirigir una película sonora *Más allá de la muerte* (Sequeyro,1935) y fundó la compañía Carola, donde también actuó como productora y escritora, además de co-dirigir varias películas. Gracias a su amigo Adolfo Best Maugard, Sequeyro se introdujo en el periodismo, realizando reportajes y comentarios cinematográficos en la Revista de Revistas y El Universal Gráfico. En 1925, elaboró una serie de entrevistas a mujeres relacionadas con el mundo de los toros en El Universal Taurino. Formó parte de las cronistas de cine en los años treinta, junto a Elena Sánchez Valenzuela, María Cecilia del Villar y Cube Bonifant, entre otras (Millán,1999:87).

Las mexicanas Adela Sequeyro, Elena Sánchez Valenzuela y la brasileña Cleo de Varberena fueron las tres directoras del cine sonoro en América Latina. En 1936 Elena Sánchez Valenzuela destacó por dirigir y fotografiar el documental *Michoacán* y por participar en el filme *Brigadas cinematográficas* (1936) proyecto encabezado por Luis Mora Tovar. El 20 de noviembre de 1942, Valenzuela firma el acuerdo para llevar a cabo la creación de la primera Filmoteca Nacional de México, con el ex presidente Manuel Ávila Camacho, con el propósito de “concentrar el material fílmico perteneciente a la nación y de carácter histórico, geográfico y folklórico que los particulares quisieran donarle” (Sánchez); esto hizo que se convirtiera en la líder para la preservación de archivos fílmicos en México y en la responsable para promover la preservación de archivos en América Latina; el reportero de Cinema Reporter Mario Zavala notó los cambios favorables que tuvo el acervo “Para Zavala,

lo que antes era el Departamento Cinematográfico de la Secretaría de Educación Pública, habría quedado en las deplorables condiciones de dicha dependencia de no ser por el arduo trabajo de Sánchez Valenzuela” (Fontecilla,2022). Valenzuela recupera la única copia del filme *Santa* (Moreno,1932) y con ayuda de Fernando Muñoz Castillo la logran editar y sonorizar. Además, en 1950 Elena Sánchez Valenzuela realiza el puesto de camarógrafa en la nueva Dirección Cinematográfica de la SEP.

Durante la etapa del cine sonoro, Mimí Derba regresa como actriz de cine y participa en la película *Santa* (Moreno,1932), retirándose de la actuación en teatro en 1932 y apareciendo solo como actriz de cine durante la época del cine de oro, interpretando papeles de señora de sociedad y dama severa.

Dentro de este marco encontramos el caso paradigmático de Matilde Soto Landeta, quien se adentró al medio cinematográfico en 1933, gracias a su hermano que le consiguió un trabajo como actriz en los Estudios de la Nacional. Rápidamente, en ese mismo año, logró trabajar como script en la película *El prisionero número 13* (Fuentes,1933). Desde el principio, Matilde tenía una meta clara: convertirse en directora de cine. Matilde se dedicó a pulir su talento como script. A lo largo de una década, Matilde participó en más de 70 películas, colaborando con algunos de los directores más destacados de la época. A pesar de su vasta experiencia y talento, su aspiración de dirigir se veía obstaculizada por el machismo imperante en la industria cinematográfica. Esto se reflejaba en las normas impuestas por los sindicatos y las asambleas del gremio, que limitaban las oportunidades de las mujeres para asumir roles de liderazgo detrás de cámara. A pesar de su experiencia y conocimiento, las puertas a la dirección se le cerraban una y otra vez.

"Para ese entonces, ya todo estaba reglamentado por un férreo sindicato burocrático y machista, según su propia experiencia de Matilde: Machismo mexicano. Machismo que aceptaba que las mujeres embarraran caras como maquinistas. Era muy reprobado que una mujer se convirtiera en técnico de cine... era muy difícil, aunque a mí me consideraran el mejor script girl" (Millán,1999:88).

En 1943, con el apoyo del director Roberto Gavaldón, quien había sido testigo de su excepcional trabajo como script, Matilde presentó su situación ante la Asamblea General de la industria cinematográfica, exigiendo la oportunidad de trabajar como asistente de dirección. Tras una ardua lucha contra el machismo y la discriminación, finalmente se le concedió su petición.

Durante la asamblea, Matilde recuerda: "Adopté una actitud femenina, agaché la cabeza, crucé las manos y escuché lo que dijeron sin contestar una palabra. Desperté el instinto de protección de los machos que estaban ahí y me apoyaron, me defendieron y por mayoría votaron mi ascenso" (Millán,1999:88).

La historia de Matilde Landeta es un reflejo de la atmósfera machista que reinaba en la época de oro del cine mexicano.

2.3 CINE NUEVO MILENIO

En esta etapa del cine mexicano, gracias a la persistencia de las pioneras como Mimí Derba, Matilde Landeta o Gloria Schoeman, por recordar algunas, las puertas se abrieron a una nueva generación de cineastas que lograron que el cine mexicano sobresaliera y mostrará nuevas miradas en el medio cinematográfico, muchas de las directoras que estuvieron activas durante los años ochenta, destacaron más con producciones realizadas en el nuevo milenio, directoras como Maryse Sistach, con la trilogía *Perfume de violetas, nadie te oye* (Sistach,2000), *Manos libres, nadie te habla* (Buil,2005), y *La niña en la piedra, nadie te ve* (Sistach,2006); en esta etapa de transición destaca el papel de María Novaro, editora, productora, guionista y quien además es la directora más premiada y con más metrajes en su carrera con un estilo urbano en sus historias.

Posteriormente, siguieron figurando en el medio otras talentosas mujeres como Tatiana Huezo galardonada por trabajos como *Tempestad* (Huezo,2016), *Noche de Fuego* (Huezo,2021) y *El Eco* (Huezo,2023); Patricia Rikken, con *La misma luna* (Rikken,2007); Natalia Beristain, con producciones como *No quiero dormir sola* (Beristain,2012), *Los adioses* (Beristain,2017) y *Ruido* (Beristain,2022); Claudia

Sainte-Luce, con *Los insólitos peces gato* (Sainte,2013); Michelle Garza Cervera con *Huesera* (Garza,2022); a este catálogo de directoras activas durante el nuevo milenio se pueden agregar muchos nombres más, a diferencia de la participación en otros rubros.

A la lista de mujeres en el gremio cinematográfico se unen nombres como el de la sonidista Isabel Muñoz, quien ha ganado el Ariel con su participación en *La 4a compañía* (Arreola y Galván,2016) y *Güeros* (Ruizpalacios,2014). También encontramos a Brenda López Becerra, creadora de efectos visuales “ha participado en cintas de animación como *Las leyendas: El origen* (Arnaiz,2022) y se ha abierto espacio en un sector masculinizado como la animación” (Grimaldo,2021).

Durante la época del cine nuevo milenio destacaron actrices como Arcelia Ramírez, Claudia Ramírez, Edith González, Susana Zabaleta, Ana Claudia Talacón, Daniela Smith, Aislinn Derbez, Martha Higareda, Camila Sodi y Tessa Ía. Incluso se pudo notar que mujeres actrices fueron nominadas al premio Óscar, entre ellas están Salma Hayek, Adriana Barraza y Lupita Nyong’o.

Directores que han sobresalido, e incluso han ganado el premio Óscar, como Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro; han reflejado como la participación de la mujer ha sido opacada por el género masculino, ya que hay mujeres que han dirigido películas de calidad y sus cintas solo tienen una difusión escasa a nivel nacional e internacional, siendo la misma industria quien no toma en cuenta e invisibiliza su participación en el cine mexicano.

Estas mujeres han sido pioneras desafiando los estereotipos y luchado por la igualdad de género en la industria cinematográfica. Ellas han trascendido el rol de simples ser solo caras bonitas en la pantalla, limitadas a actuar como actrices. En su lugar, han abierto camino como verdaderas pioneras, incursionando en diversos roles y áreas de la producción fílmica. Su tenacidad, talento y visión han contribuido significativamente al desarrollo del cine y han inspirado a nuevas generaciones de mujeres a perseguir sus sueños dentro del gremio cinematográfico.

Como se ha revisado en este capítulo a través del tiempo y gracias a la persistencia de muchas mujeres se han dado avances importantes en el gremio, y aunque aún falta mucho camino por recorrer las mujeres ahora ocupan puestos importantes ya sea en la dirección, escritura y otras áreas técnicas que son difíciles de contabilizar. La participación femenina sigue siendo dispar en la industria nacional, pero “es importante puntualizar que este número ha ido creciendo anualmente, pues en 2008 se contabilizó la participación de 8 mujeres directoras en el cine mexicano”, participación que ha ido en incremento año con año, pues según el informe Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022, “del total de las películas producidas en 2022, 32% fueron dirigidas por una mujer, mientras que 49% contó con una productora” (IMCINE, 2023).

CAPÍTULO III. TRAMOYA E ILUMINACIÓN

CAPÍTULO III. TRAMOYA E ILUMINACIÓN

Dentro de una producción cinematográfica encontramos al director de arte, quien es el responsable del aspecto estético y de los códigos visuales: escenografía y estilo visual. Principalmente se encarga de supervisar cualquier objeto que aparezca en pantalla; trabaja en conjunto con el director de fotografía para respetar la paleta de colores, y con otros departamentos como el atrezzo que en conjunto trabaja con el tramoyista y el técnico de iluminación. Los encargados de la electricidad y la tramoya son responsables de la electricidad para las luces, cámaras, computadoras y catering; se encargan de cuidar y no quemar la instalación eléctrica del lugar de grabación, o si es el caso, de rentar generadores.

La iluminación junto a la tramoya son un arte invisible, pero fundamental en una producción, ya que, junto a la puesta en escena, son necesarios para transportar al espectador dentro del mundo de cualquier historia debido a que resaltan la acción y las emociones. Estas áreas suelen pasar desapercibidas para el público, primero porque el trabajo final debe integrarse a la perfección con la escena presentada y después por la falta de reconocimiento individual, ya que si bien es cierto que premios como los Óscar y BAFTA reconocen categorías como mejor diseño de producción y mejor fotografía, se premian como un todo, no se menciona al staff o a los directores de estas áreas, a diferencia de otras categorías como la dirección o la actuación, en las que los nombres de los responsables son muy conocidos. Los profesionales responsables de la tramoya y la iluminación suelen permanecer en el anonimato; de esta forma toda la atención del espectador y la crítica se centran en la historia, los personajes y sus actuaciones, y dejan de lado el trabajo técnico que acompaña el producto.

Lograr una mayor visibilidad y reconocimiento para los expertos dentro de estas áreas técnicas representa un paso necesario para enriquecer la apreciación del cine como arte y experiencia cultural. Reconocer el esfuerzo y la creatividad de quienes trabajan detrás de escena dignifica su labor, se promueve la comprensión y el respeto por la complejidad del cine y su producción. Cada contribución, ya sea delante o detrás de la cámara, debe ser valorada.

3.1 LA PUESTA EN ESCENA

La puesta en escena o blocking (bloqueo) es “un espacio en el que se representa una realidad imaginaria” (Vergara,2012:3). “La puesta en escena es un concepto que se emplea principalmente en el teatro y en diversas disciplinas artísticas para visualizar, organizar y representar lo que está reflejado en el papel y llevar a escena lo que se plasma en el guion y story board” (UNIR,2024); refiriéndose a un montaje moderno que toma el guion como referencia del discurso escénico (Cabañas,2021:3). El término está asociado principalmente al teatro, pero también se puede relacionar con: el cine, principalmente porque las bases de la cinematografía están en torno al teatro, aunque en la puesta en escena en el cine se elige un punto de vista; la ópera; la danza; y otras artes escénicas.

La puesta en escena abarca todos los aspectos que son fundamentales e indispensables para darle sentido a una obra de teatro y asimismo a una producción audiovisual; dentro del teatro se escenifica una acción dramática con todos los elementos que funcionen para expresar y comunicar lo que se desea, algo parecido sucede dentro del cine, solo que se escenifica para la cámara y es el proceso de composición del plano “proceso de creación lúdico y estético, que constituye la expresión artística de un discurso cinematográfico” (Cabañas,2021:4). En el blocking se determina cómo se creará el producto, definiendo: los elementos visuales, auditivos, interpretativos y compositivos como: escenografía, sonido, vestuario, elenco, iluminación, entre otros aspectos.

En este proceso se cuida la estética y composición, ya que se enlazan todos los elementos del montaje, “un proceso que ya supone una síntesis de decisiones y elementos constitutivos que responden al momento de articulación de lo que se pretende ver en escena”. Barthes menciona que la puesta en escena se conforma por todos los elementos seleccionados y jerarquizados que aparecen frente al espectador (Cabañas,2021:4).

Lagorio (2012:1) hace referencia a que suele ser lo que el espectador registra en su memoria al ver una película; ya que, dentro del cine, expresa la materialidad de la cinta ante los ojos del espectador.

La puesta en escena forma parte del proceso de creación cinematográfica, para Rodríguez, este proceso se divide en dos dimensiones: mise-en-scene, considerado un trabajo de concreción del espacio donde predomina la dirección artística y el diseño de producción; y mise-en-cadre, que determina el encuadre y la fragmentación de la escena en planos. “La puesta en escena cinematográfica es un proceso creativo que, partiendo de un texto, formula soluciones audiovisuales para plasmar los conflictos dramáticos latentes en la narración” (Rodríguez,2015:54).

Principalmente es el director el que establece la puesta en escena, ya que es él quien define el elenco, diseño de iluminación, vestuario y el equipo que integrará el proyecto; junto con el asistente de dirección y el director de arte, en conjunto cuidan los aspectos que constituyen la ambientación del filme y eligen las locaciones donde se filmará. Dentro de la puesta en escena, puede intervenir el director de fotografía y/u operador de cámara, haciendo sugerencias respecto a la altura y colocación de la cámara, la óptica y el foco.

El director, junto con su equipo de trabajo, crean un mundo alterno con sus propias reglas espaciales y temporales, donde deben cumplir los elementos narrativos, creativos y estéticos; asimismo, para Carmon, la puesta en escena se compone por todo lo que aparece dentro del encuadre, como: movimientos de cámara, escala y tamaño de planos; al igual que la iluminación, decoración, vestuario, maquillaje, reparto, dirección y movimientos de los actores (Vergara,2012:3).

Los elementos que integran la puesta en escena son cruciales, ya que de ellos depende que cada escena tenga la ambientación correspondiente a la que se necesita de acuerdo con el guion, además, la personalidad del director estará presente en la fotografía del filme: con aspectos tenebristas, brillantes, coloridos, contrastados, suaves, cálidos, fríos, en blanco y negro, entre otros; La Universidad en internet (UNIR,2024), el blog aprender cine los clasifican de la siguiente manera:

- Ubicación de la cámara

Es uno de los elementos más importantes, ya que se tiene que seleccionar lo que se quiere grabar y mostrar. Se define hacia donde se apunta la cámara, el ángulo, la apertura y el encuadre; basándose en:

- Espacio: Determinar el espacio en el que interactúan los personajes, quienes aparecerán en primer plano, segundo e incluso tercer plano.
- Formas: Al definir el encuadre se toma en cuenta la forma del círculo, triángulo y cuadrado. La forma dependerá de lo que se quiera transmitir.
 - ❖ Círculo: puede significar seguridad e inclusión.
 - ❖ Triángulo: transmite tensión, marca puntos de importancia con sus vértices.
 - ❖ Cuadrado: representa un espacio limitado en el que se puede encerrar algo.
- Líneas: Generan sensación de movimiento y marcan las pautas de lo que percibe el espectador al centrar la atención en algo en específico.

(Treintaycinco,2019)

- Escenografía:

Se conforma de todos los objetos (cuadros, cortinas, lámparas, jarrones, etc.) y mobiliario con los que se decorará el escenario, cada uno de los objetos que deben aparecer en pantalla o en escena, que se utilizan para contextualizar, ambientar y representar lo que se quiere transmitir (UNIR,2024). En el blog wordpress mencionan que los objetos son utilizados únicamente con fines decorativos; como la armería decorativa o real, la ambientación mediante grafismo no electrónico: pantallas, diagramas, mapas, etc.

- Decorado
- Atrezo

“El escenario funciona generalmente como una especie de contenedor de lo que ocurre en el film, pero puede, en ocasiones, situarse en primer plano y formar parte de lo que se cuenta” (Vergara,2012:7)

- Caracterización

Se determina la apariencia física del elenco / actores. Se modifica la estética de la persona para caracterizar al personaje, por medio de:

- Vestuario: tiene un papel de contextualización dentro de la cinta ya que complementa a visualizar la época y la atmósfera del tiempo y el lugar.
- Maquillaje: Da caracterización y ayuda a resaltar aspectos del personaje que puedan perderse con el movimiento o la iluminación. Considerado un complemento para generar personalidad.
- Peluquería

- Interpretación

Es uno de los principales elementos de la puesta en escena que depende de: gestos, tono, movimiento escénico, código interpretativo, entre otros aspectos.

- Dirección y actuación: Se define la personalidad de los personajes con el fin de que funcione dentro del contexto del filme.

- Banda sonora

El sonido estimula los sentidos auditivos para generar un sentimiento e idea, y ambientar; muchas veces en una escena específica.

- Sonido: música, efectos sonoros, lenguaje, sonidos ambientales.

Detalla la historia y complementa la definición de la atmósfera del género de la cinta cinematográfica. Russell y Young determinan que la función de la banda sonora es transmitir al espectador todo aquello que no puede expresarse con palabras (Vergara,2012:14)

- Iluminación

Ayuda a crear diferentes ambientes y debe cuidarse la iluminación ya que cada género cinematográfico tiene un color y luz propia, además puede afectar la percepción de las cosas dependiendo del tipo de luz que se utilice, la calidad, dirección, fuente, y la fuerza con la que llegue al objeto.

Cada elemento dentro del encuadre debe iluminarse de acuerdo con el significado que se le quiera dar. Carmona menciona que “la luz cumple una función dramática y de composición” (Vergara,2012:11) que delimita o define objetos, lugares y personajes por medio de las luces y sombras.

Existen diferentes tipos de luz

- Tiempo / espacio

Los elementos utilizados en la decoración y el vestuario ayudan a construir y situar la época y lugar de la historia.

El espacio, de acuerdo con Costa, es un producto de una técnica y de la mente del espectador que se basa en una serie de significados codificados por la cultura de una época y de una sociedad, asimismo, de una serie de relaciones que la estructura de la cinta establece entre los mismos significados (Vergara,2012:8).

Para llevar a cabo la puesta en escena es necesario realizar bocetos y posiblemente maquetas sobre lo que se quiere hacer, conocer las locaciones, plantas de decorados, plantas de realización y tener un guion técnico.

3.2 TRAMOYA

La tramoya está conformada por los instrumentos y máquinas que se utilizan para hacer los cambios de decorados y efectos especiales en cada escena. “Son estructuras de metal, como las de los conciertos, que sirven de protección de equipos pesados que, a veces, tienen que estar colgando en los foros” (SemMexico,2022).

El tramoyista, la persona encargada de la tramoya, se encarga de montar la escenografía conforme al diseño del director de arte; se ocupa de manejar toda la maquinaria necesaria antes de cada escena, y en teatro antes y durante la presentación teatral para tematizar y ambientar cada representación. El tramoyista utiliza y ubica cada objeto de forma que se pueda transmitir lo deseado en cada escena.

El blog Euroinnova menciona que algunas de las funciones del tramoyista son:

- Preparar los escenarios
- Montar muebles, decorados y el atrezzo
- Garantizar la seguridad de los decorados
- Mantener en buen estado el decorado y el atrezzo
- Algunas veces construir y pintar los decorados, muebles y atrezzo
- Desmontar el decorado

En teatro, esta área técnica es fundamental dentro del escenario porque la tramoya cubre alrededor de 2 metros del escenario y sirve para las maniobras y movimientos de los efectos escénicos. La Accademia Internazionale della Luce menciona que la tramoya es “el plano traficable ubicado en la torre escénica”, además permite el posicionamiento de las poleas para el deslizamiento de los cables y de los equipos que se ocupan para realizar los efectos escénicos. La tramoya permite que sea más fácil y de forma veloz mover los objetos instalados.

“El plano de la tramoya está constituido por una serie de trabas paralelas, colocadas paralelamente a la boca del escenario y distanciadas entre ellas a modo de crear un plano traficable con una serie de grietas a través de las cuales se bajan las cuerdas. Las grietas, llamadas tallos, deben ser del ancho menor posible para consentir un mayor número de tallos (y por lo tanto de maniobras) permitiendo además la inserción de los grupos de poleas, mientras que las trabas deben estar dimensionadas para garantizar la capacidad necesaria y el fácil tráfico... se coloca normalmente a 1,80 m de la cobertura, para permitir a los técnicos recorrerlo fácilmente explotando al máximo la altura de la torre escénica” (La Accademia Internazionale della Luce).

3.3 ILUMINACIÓN

Dentro de la producción cinematográfica es esencial establecer el equipo de iluminación, el tipo de luz que se utilizará, la cantidad de lámparas, la temperatura de color y las cualidades lumínicas; principalmente, es importante conocer la cantidad máxima de iluminación y potencia del equipo, con el fin de determinar la fuente de electricidad que alimentará al equipo. El principal objetivo de la iluminación es crear ambiente a cada escena, “la primera iluminación para contar una historia fue el fuego” (Castillo,2005:331).

La tramoya apoya la iluminación con instrumentos que ayudan a sostener el equipo de luces para obtener el efecto esperado, como: c-stand, centurries, banderas o cortadoras para la luz, y filtros de gelatina para corregir la temperatura de color. “La posibilidad de controlar y manipular fácilmente la luz mediante lentes y mecanismos: dirección; reguladores: intensidad y filtros: color, continúan haciendo de la iluminación un apartado fundamental a la hora de hacer definiciones espaciales, donde enfatizar o no, no solo la luminosidad del ambiente y superficies, sino también todo el abanico de alternativas para la especial demanda de la escena: reflejos, brillos, modelados, acentuación, contraste, sombras” (Reyes,1986:13).

La persona responsable de la iluminación o técnico de iluminación se encarga de montar, operar y darle mantenimiento a los equipos de iluminación. Dentro de la

producción cinematográfica, se le conoce como gaffer, y es el responsable de guiar a su equipo para montar la iluminación de acuerdo con el diseño que marca el fotógrafo. Sin embargo, actualmente quien o quienes se encargan de la iluminación de un filme no son conocidos, a pesar de que sí se les da crédito, reconocimiento que sí pasa con los artistas y el director; “las imágenes filmadas fueron durante bastante tiempo anónimas. Atados a una sociedad de producción, los operadores no firman todavía sus imágenes. Durante mucho tiempo los filmes no tienen ficha técnica y no mencionan ningún crédito, sino las menciones de los papeles principales. Los progresos en las técnicas de iluminación, además del nacimiento del star-system en Estados Unidos principalmente, propulsarán algunos nombres al primer plano de la popularidad” (Castillo,2005:351).

CAPÍTULO IV. LAS AMAZONAS ELÉCTRICAS

CAPÍTULO IV. LAS AMAZONAS

A lo largo de la historia cinematográfica, las mujeres han jugado un papel importante, gracias a esto la industria ha experimentado una evolución significativa, desde las pioneras del cine, comenzando por las actrices, pasando por guionistas, productoras, script y otra variedad de actividades, hasta llegar a los diferentes roles que hoy son ocupados por mujeres cineastas que abordan temas relevantes y rompen estereotipos. Podemos decir que la figura femenina ha logrado avances notables en su representación y en la participación dentro de la industria.

A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la industria cinematográfica aún enfrenta importantes desafíos en materia de igualdad de género. Las mujeres profesionales del cine continúan enfrentándose a una serie de problemáticas que limitan sus oportunidades laborales y que dificultan el reconocimiento en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

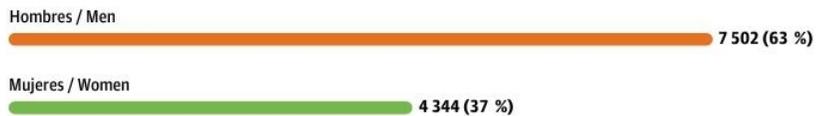
A través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), se presentó el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2023, en donde se observa la participación femenina dentro de la industria. Se contabilizaron 234 largometrajes realizados, de los cuales 60 fueron producidos por una mujer; en cuanto a dirección, 26% fue dirigido por una mujer en solitario o en codirección; 65% de las personas que encabezaron la producción fueron mujeres; 39% para el caso de las guionistas, y 21% de cinefotógrafas. En los 234 largometrajes se estima que 11 846 personas participaron en actividades de producción cinematográfica, de las cuales 4 344 (37%) fueron mujeres, 0.3 % más que en 2022.

Gráfica 37. Personal involucrado en producción cinematográfica en 2022 por género
Graph 37. People Engaged in Film Production by Gender in 2022

(Anuario estadístico de cine mexicano,2022:82).

Gráfica 40. Personal involucrado en producción cinematográfica en 2023 por género
Graph 40. People Engaged in Film Production in 2023 by Gender

(Anuario estadístico de cine mexicano,2023:92).

Estas cifras, aunque indican un incremento en la participación femenina en la industria cinematográfica, evidencian que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar una verdadera paridad. Es importante destacar que la representación de mujeres en roles técnicos sigue siendo poca y no está contabilizada en los anuarios oficiales. De hecho, el único puesto que podría considerarse técnico y que se incluye en estas estadísticas es el de cinefotógrafo. Sin embargo, este rol presenta la menor participación femenina, con tan solo 50 mujeres registradas en esta función. Esta situación resalta la necesidad de una mayor visibilidad y reconocimiento de las contribuciones de las áreas técnicas y más aún de las mujeres que participan de esta labor, lo cual es crucial para promover una industria más equitativa.

En las producciones cinematográficas, hay profesionales que se dedican a la iluminación, la dirección de arte, la edición y otros aspectos técnicos, cuyos trabajos no reciben el reconocimiento que merecen. Estas funciones suelen ser desvalorizadas, y dentro de estos espacios, la participación femenina es notablemente baja. Esta falta de representación femenina en estos campos no solo perpetúa estereotipos de género, sino que también limita la innovación y la creatividad en el cine, ya que las voces y visiones femeninas son cruciales para contar historias diversas.

Para enfrentar estos retos, algunas mujeres se han organizado en colectivos y grupos de apoyo que buscan visibilizar la situación y promover la igualdad en el gremio cinematográfico. Un ejemplo destacado es el grupo de mujeres en cine y televisión conocido como *La gremia*. Este colectivo utiliza las redes sociales como plataforma para compartir experiencias, conocimientos y desafíos, creando un espacio de mujeres trabajadoras en el medio audiovisual en el que pueden apoyarse mutuamente en su búsqueda de empleo y oportunidades desde sus diferentes campos de experiencia. La gremia y otros grupos similares trabajan para construir una comunidad sólida que fomente la colaboración entre profesionales y promueva la diversidad en el gremio.

Estos grupos y colectivos son fundamentales para que la voz de cualquier profesional sea valorada. En este sentido, destaca el grupo conocido como Las Amazonas Eléctricas, una plataforma que desde su creación en 2018 se ha enfocado en integrar a mujeres expertas en las áreas de iluminación y tramoya dentro de los equipos de producción.

4.1 ORIGEN

Las Amazonas Eléctricas, identificadas como el primer staff de iluminación y tramoya compuesto exclusivamente por mujeres y que lleva seis años en activo, no solo busca emplear a mujeres en roles técnicos, sino que también se dedica a capacitar e integrar a mujeres al medio cinematográfico. Las Amazonas Eléctricas además de capacitar a mujeres con experiencia previa, también están abiertas a

recibir a aquellas que llegan sin ningún conocimiento, dando el acompañamiento necesario para que puedan integrarse al sector.

La industria audiovisual exige una actualización constante, por lo que se busca que los profesionales se mantengan actualizados con herramientas y técnicas, el grupo de Las Amazonas Eléctricas colabora con diferentes marcas reconocidas, entre las que se encuentran ARRI, Velvet y Astera. Estas marcas no solo proporcionan equipos de alta calidad, sino que también ofrecen capacitaciones para el uso adecuado de sus equipos cada vez que lanzan una nueva herramienta o tecnología; es por eso que la formación continua es un elemento fundamental en este grupo de staff. Esto permite que las integrantes de Las Amazonas Eléctricas se mantengan actualizadas y aprovechen al máximo las innovaciones en iluminación y tramoya para optimizar su labor.

El grupo comenzó a operar en 2018 y actualmente cuenta con un staff fijo de nueve expertas, además de varias mujeres en entrenamiento, conocidas como chinchingüillas. Sophia Stieglitz, quien también es una de las pioneras del grupo, ha sido una figura clave en su creación y desarrollo, destaca que el proyecto surgió como una iniciativa de empoderamiento femenino en la industria audiovisual.

El grupo se formó en México gracias a la iniciativa de Frida Schroeder, cineasta originaria de Hidalgo y representante en el país de la plataforma Free The Work. Esta organización, según su propia página, es una entidad sin fines de lucro de carácter global que busca nivelar el campo de juego para los creadores detrás de la lente en todo el mundo. Tras su experiencia laboral en México, la directora decidió crear una plataforma hecha por y para mujeres, enfocándose en reunir a expertas en el gremio cinematográfico. Así fue como conoció a la cinefotógrafa Sophia Stieglitz, quien tiene raíces mexicanas, japonesas y estadounidenses, y ha sido galardonada en múltiples ocasiones; incluyendo entre sus galardones, el premio a mejor fotografía en el Festival de Ciencia Ficción de Barcelona en 2007, el de Mejor Cortometraje Adaptado en el Festival de Sitges en 2012, y el de Mejor Cortometraje de Ficción en el Baja Film Fest en 2016. Al proyecto también se unió la gaffer mexicana Ana Bertha Martínez, quien cuenta con 18 años de experiencia en el

sector y quien ha trabajado en grandes producciones, entre las que destaca su colaboración con el equipo eléctrico de *007: Spectre* (Mendes,2015). Unidas por un propósito en común y movidas por su compromiso con la igualdad de género y la excelencia técnica, estas profesionales se unieron para dar vida a un proyecto que transforma la manera en que se percibe el talento femenino en la industria, fundando el grupo Las Amazonas Eléctricas.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha trabajado en diversas producciones, ganándose el reconocimiento de fotógrafos y directores que ahora buscan específicamente su colaboración.

4.2 OBJETIVO

La cinefotógrafa Sophia Stieglitz, una de las fundadoras del grupo, ha destacado en diversas entrevistas que su objetivo es empoderar a las mujeres y proporcionarles las herramientas necesarias para que puedan sobresalir en un entorno laboral que a menudo les resulta ajeno. Este enfoque inclusivo permite que cada integrante, independientemente de su nivel de experiencia, tenga la oportunidad de emplearse, aprender y desarrollarse en un ambiente de apoyo y respeto. Al ofrecer un espacio donde las mujeres pueden aprender, compartir su experiencia y crecer juntas, están contribuyendo a un cambio cultural en el que la diversidad y la inclusión son fundamentales.

4.3 INTEGRANTES

El grupo pionero de Las Amazonas Eléctricas, formado por profesionales apasionadas y comprometidas con la excelencia en su trabajo, está revolucionando la industria audiovisual en México al integrar a mujeres en roles técnicos. Dentro del grupo cada una aporta, ya sea a través de su experiencia, su pasión, su compromiso o su capacidad de adaptación. Juntas, han creado un ambiente de trabajo de colaboración, en el que se fomenta el aprendizaje mutuo y el respeto. El equipo está formado por mujeres de diferentes edades, orígenes y trayectorias, todas unidas en

un objetivo común, romper los estereotipos de género y promover una mayor representación femenina en roles técnicos.

Los pilares responsables de la creación y fortalecimiento de Las Amazonas Eléctricas son Sophia Stieglitz y Ana Bertha Martínez. Sophia Stieglitz es una cinefotógrafa de galardonada en múltiples ocasiones. Ana Bertha Martínez, es la líder y cofundadora de Las Amazonas Eléctricas; ella comenzó su carrera como extra y luego pasó a realizar tareas de limpieza de locaciones, esto le permitió conocer cada rincón de la producción, a partir de ahí, quedó fascinada por la magia detrás de la cámara. Cuando llegó la oportunidad de trabajar con un importante gaffer en la industria, Carlos Sánchez, no la desaprovecho, lo que marcó un punto decisivo en su carrera. Hoy en día, Annie, como es llamada cariñosamente, es una pieza fundamental para el éxito del grupo. Su liderazgo y su experiencia son cruciales para la colaboración y el aprendizaje continuo.

Además de Ana Bertha y Sofía, al grupo se integró Marylú Almazán García, otro talento contactado por Annie para formar parte del proyecto, Marylú agradece profundamente a su padre, Carlos Almazán, también gaffer, por haberla introducido al gremio. Menciona que, desde los 14 años, durante vacaciones, días festivos o en sus ratos libres, Marylú acompañaba a su padre a los sets de grabación, aprendiendo todo sobre su labor y se familiarizó con el ambiente. Su trayectoria abarca una amplia gama de producciones, desde cortometrajes hasta largometrajes, comerciales, documentales y series. La primera vez que Marylú pisó un set de filmación fue acompañando a su padre en el programa de *Zapping Zone* (2000) de Disney Channel, transmitido en vivo. Esta experiencia la cautivó y también la motivó a involucrarse de lleno en el mundo audiovisual. Ella defiende la idea de que el cine no es un campo exclusivo para hombres, con convicción afirma: "Cualquier mujer puede hacerlo [...] el cine no es cuestión de género, siempre y cuando se tenga la pasión y el compromiso necesario"; esta declaración refleja su deseo de inspirar a otras mujeres a seguir sus pasos y a desafiar los estereotipos de género. Destaca también su gran entusiasmo por su trabajo, su filosofía, su

participación y su disposición para compartir conocimientos. Demuestra también que el apoyo familiar y la dedicación pueden superar cualquier barrera.

Otra integrante destacada es Melody Rosse Rivas, originaria de Lima, Perú, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Tecnológica de Perú. Cuando se unió al grupo ya contaba con una rica experiencia en su país natal, pues ya había trabajado en más de nueve películas y varios comerciales, lo que le permitió desarrollar sus habilidades técnicas y creativas. Su deseo de explorar nuevas oportunidades la llevó a viajar a México, donde a través de las redes sociales conoció y se incorporó al grupo de Las Amazonas Eléctricas.

El cambio de país y de industria no ha sido fácil para Melody. Al llegar a México, se enfrentó con desafíos culturales y tuvo que reaprender y adaptarse a las diferentes técnicas y equipos utilizados en la industria mexicana. Sin embargo, Melody ha destacado como una luminotécnica excepcional gracias a su capacidad de adaptación y a su pasión por el trabajo. Su participación en el grupo le ha permitido adquirir nuevos conocimientos y habilidades, enriqueciendo su perfil profesional. En este sentido, la trayectoria de Melody es un ejemplo de cómo el cine es un lenguaje universal que trasciende fronteras. Su experiencia en Perú y su posterior adaptación de conocimientos en la industria mexicana demuestran que el talento y la dedicación son los componentes imprescindibles para el éxito en este campo.

Mariana Maya Santiago, es una joven mexicana que desde pequeña su hobby es la fotografía, ya que su papá tenía un cuarto oscuro en la azotea de su casa. Estudió Comunicación en la Universidad Jesuita de Guadalajara, donde posteriormente, decidió dedicarse al cine; su primera película como chinchiguilla fue un Hollywood film. Algunos de sus trabajos han sido con HuevoCartoon, Festival Internacional de Cine Documental y MUCA Roma, además, ha presentado proyectos en Viena y Frankfurt.

En el año 2020 se unió al grupo de las Amazonas Eléctricas para ser parte del staff de la serie NFMC, con la producción de BTF y Disney. Mariana menciona “crecí en el lenguaje de la luz y oscuridad” y expresa su amor al arte del cine desde su

experiencia como directora de arte, productora, artista visual y activista en el ciclismo con perspectiva de género.

Finalmente encontramos a María Lidia Hernández, originaria de Veracruz, otro de los ejemplos de cómo Las Amazonas Eléctricas está abriendo las puertas a mujeres que buscan mejores condiciones de vida y oportunidades en la industria cinematográfica. Mary, tiene poco tiempo en el grupo, pero se ha convertido en una de las colaboradoras más constantes, con esfuerzo y ganas de aprender. La riqueza que aportan al grupo estas diferentes mujeres se refleja con sus diferentes orígenes y trayectorias.

**CAPÍTULO V. LAS
AMAZONAS
ELÉCTRICAS Y SU
PARTICIPACIÓN EN LA
INDUSTRIA**

CAPÍTULO V.- LAS AMAZONAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

En campos como el cine, la presencia y posicionamiento de las mujeres en roles técnicos es indispensable, al igual que la de los hombres porque los dos pueden desempeñar las mismas habilidades, es decir, el género no limita las habilidades ni el conocimiento. Romper con las barreras de género en el medio cinematográfico es un acto de justicia; cada mujer que desafía los estereotipos culturales y se abre camino en áreas técnicas no solo está forjando su propio futuro, sino que también abre nuevos espacios a generaciones futuras en campos que anteriormente eran negados por cuestión de género. La representación y el empoderamiento de las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres amplían las posibilidades profesionales.

Este trabajo no solo busca documentar un cambio en la dinámica laboral al revisar el lugar que ocupa la figura femenina dentro de la industria, sino también reconocer los logros de aquellas mujeres que están sentando las bases para las futuras generaciones.

Este estudio de caso de enfoque cualitativo tiene como objetivo visibilizar y comprender cómo se han ido posicionando las mujeres en la industria cinematográfica mexicana, al hacer un recorrido histórico, se explora el cambio de cómo la mujer pasó de ocupar lugares solamente en la actuación a ocupar diferentes puestos dentro de la producción, dejando de lado los estereotipos; además, identificar qué herramientas utilizan para darse a conocer y posicionarse dentro de la industria, así como los desafíos a los que se han enfrentado. Como es el caso de Las Amazonas Eléctricas, el cual es un grupo de mujeres que representan la posición actual del género femenino dentro del gremio, se desempeñan en roles técnicos dentro de la industria cinematográfica y pueden inspirar la participación femenina en otros campos laborales más allá de este ámbito. Por estas razones, este estudio representa un aporte a la historia de la lucha de las mujeres.

Es importante reconocer el trabajo de staff en la realización de producciones audiovisuales, así como aquellas áreas que han sido tradicionalmente pasadas por alto, específicamente la iluminación y la tramoya. Al destacar la labor de todas las áreas profesionales y técnicas, buscamos reafirmar que cada miembro del staff desempeña un papel crucial en la creación de una película, es decir, el trabajo en el cine es un trabajo en equipo.

El estudio se integra por una serie de entrevistas semiestructuradas, basadas en una guía de preguntas, que se aplicará de forma no lineal, esto nos ayudarán a profundizar y explorar puntos de interés que nos permita obtener la visión actual en el campo cinematográfico desde el punto de vista de las entrevistadas. Por ello se decidió un método cualitativo que nos ayudará a obtener datos descriptivos e interpretativos.

Con la metodología de historias de vida se recopilarán los testimonios de estas mujeres para explorar sus trayectorias profesionales, perspectivas sobre la situación actual de las mujeres en la producción cinematográfica y las estrategias que han utilizado para enfrentar los desafíos que han atravesado.

Las entrevistas se realizarán de forma individual a Ana Berta Martínez, cofundadora del grupo Las Amazonas Eléctricas, así como también a las integrantes del grupo Marylú Almazán, Melody Rosse Rivas y María Lidia Hernández.

Las entrevistas serán grabadas en audio y vídeo, posteriormente se harán transcripciones y finalmente se agruparán las respuestas por medio de un cuadro concentrador que nos permita ver las perspectivas del objeto planteado. Se introducirán las entrevistas y sus resultados con una breve sinopsis biográfica; al final, con los resultados obtenidos, se hará una interpretación general.

Las entrevistas se centrarán en:

- Roles y estereotipos a los que se enfrentan.
- Posicionamiento dentro de la industria.

- La trayectoria profesional (cómo se iniciaron en la industria y los desafíos que han enfrentado).
- Dinámicas de grupo (formas de organización, colaboración y desafíos).
- Perspectiva sobre la situación de las mujeres en la producción cinematográfica (qué cambios han observado en los últimos años, qué retos siguen existiendo).

Los resultados del estudio ayudarán a visibilizar la labor de las mujeres en la industria cinematográfica mexicana, además, a generar reflexiones sobre el reconocimiento e importancia de los grupos de staff, y sobre los retos que aún deben superarse para alcanzar la equidad de género en este ámbito.

5.2 ANÁLISIS

ROLES Y ESTEREOTIPOS				
Punto de interés	Personajes			
	Ana Bertha Martínez	Marylú Almazán	Melody Rosse	María Lidia Hernández
Romper estereotipos	Desde niña... era muy de juegos pesados, desde pequeña nunca he tenido esa parte delicada que se espera de una niña, de una	Obviamente, había comentarios de “no, es que tú eres niña, tú nada más carga... tal cosa” y uno conociéndose,	“Hija, ¿has estudiado para eso?, ¿no se te es muy pesado, hijita? Yo te veo ahí cargando con	

	<p>mujer. Siempre he sido muy tosca, me ha gustado lo rudo, el trabajo pesado.</p>	<p>conociendo su cuerpo, decía “no, yo puedo más, o sea, tú no me tienes porque decir que puedo y que no puedo cargar, yo me conozco y yo sé hasta dónde puedo...”</p>	<p>los cables, ¿sí te gusta eso?” ... “Bueno hijita, esperemos que en el camino te empiece a gustar otra cosa”, así me dijeron ellos.</p>	
<p>Concepción laboral como mujer</p>	<p>Llegué a pensar en ser estilista, bien lo dices tú, entonces por qué no entrar al departamento de maquillaje.</p>	<p>Muchas veces me decían “oye, pero es que las de maquillaje están del otro lado”, “oye, es que los baños para maquillar están acá o vestuario”. Y cuando yo decía “no es que yo soy de iluminación”, pues sí era un boom, como raro, hasta me veían extraño, como de</p>		

		“no, tú no eres de staff”.		
Ser mujer, trabajadora y madre	Lo que sí causó, causaba como cierta molestia, era con mi hermano, por los horarios. Yo ya tenía a tres de mis hijos, y todo el día yo no estaba con ellos, me iba muy de madrugada y regresaba muy de madrugada, o de un llamado, me iba al otro, entonces no los veía en dos, tres días; y eso a él como que no le parecía. Ahí yo ya estaba separada, entonces mis hijos los dejaba en casa con mi mamá, estaba mi hermano... esa parte como que a	Para mí que me quiten el trabajo se me cae el mundo, entonces entre en depresión, yo me sentía inútil y es muy, como les decía, uno mismo se sabotea, porque cómo una mujer se va a sentir inútil por estar creando una vida, es imposible que uno se siente inútil. Mi esposo me apoya en todo, muchísimo, económicamente, sentimentalmente y todo, pero yo no quería sentirme otra vez... se me		Mis hijos no están aquí, me los cuida mi mamá, por el trabajo y porque aquí no me gusta dejarlos por los temblores, y como están chiquititos no me gusta dejarlos aquí solitos. A veces tenemos que dejar a los hijos tanto tiempo; bueno, en caso mío no he dejado a mis hijos tanto

	<p>él si le causaba como esa cierta inquietud, molestia, decía "no estás con tus hijos", pero bueno al pasar del tiempo creo que él también lo comprendió bastante bien.</p> <p>Ser mujer y ser madre es hermoso, pero es complicado y siempre estoy en ese rol, ya sea en el trabajo o en la casa, de organizar tanto en el grupo del trabajo, como las actividades de la casa, no es como decir que mi proyecto y ya la casa que se quede como se quede, también implica, el buscar</p>	<p>olvidó todo lo que pasó y yo decía "no, ya me voy a trabajar y ya me voy a trabajar" y sí, puedo decir que también me perdí algunas etapas de mi bebé chiquito, por irme a trabajar, pero tampoco es como que haya perdido, porque también gano trabajo y gano experiencia, entonces es poner las cosas en una balanza y decir bueno, okay yo hablé conmigo misma y dije "no vas a dejar de trabajar okay, pero no pierdas el tiempo de valor con tu bebé".</p> <p>Es difícil mantener ese</p>		<p>tiempo... solo por tres/ cuatro meses los he dejado. Y pues... extrañas eso... estar con ellos...</p> <p>Cada que hay vacaciones me los traigo (a sus hijos), si yo no estoy trabajando me los traigo o si no me regreso a Veracruz y ahí estoy con ellos hasta que me salga un proyecto yo me regreso. Y así he estado.</p>
--	---	---	--	---

	<p>una niñera, que sea alguien de confianza, porque dejas a tus hijos al cuidado de otra persona. Y, aun así, estar al pendiente, por teléfono, si ya comieron, si ya hicieron la tarea, si ya fueron por ellos a la escuela, cualquier detallito que surja, salir del proyecto y si es una hora en que ellos todavía estén despiertos, llegar a darles de cenar, a preparar alguna cosa para el día siguiente en la escuela, mis actividades como madre y jefa siempre están, 24/7.</p> <p>Cuando yo entré al medio, estaban</p>	<p>equilibrio entre mis dos bebés, mi bebé trabajo y mi bebé de carne y hueso.</p> <p>Ahorita yo me siento muy segura y me siento muy bien porque he sabido balancear esos dos ámbitos, que son mi vida, que es mi trabajo y mi hijo porque trabajo todo lo que quiera, pero yo no salgo de la república mexicana por mi bebé, yo trabajo todo lo que quieran, semanas, no importa, pero yo llego con mi bebé a casa, no me permito ya quitarme esa obligación,</p>		<p>Cuando recién me dejé con el papá de mis hijos, yo le dije que buscaba trabajo porque necesitaba dinero para mantener a mis hijos y me dijo "justo donde yo trabajo, es de limpieza, pero ahí vas a ganar algo", le digo "sí".</p>
--	---	---	--	---

	<p>en una edad de primaria, creo que a ellos les tocó una parte más pesada, complicada, el inicio de mi carrera. Eran llamados de 24 horas, a veces de 48, o que me iba de un llamado a otro, aun así, siempre he estado muy clara con mis responsabilidades como mamá. Aunque tuviera trabajo, pero si ya sabía que tal día tenía festival o que tenía que entregar un trabajo en específico, así llegara yo a las 3 de la mañana. Hubo una ocasión que llegué así, de</p>	<p>porque realmente es una obligación, no me quito esa obligación de ser mamá, aunque yo trabaje.</p>		
--	---	---	--	--

	<p>madrugada, a hacer un disfraz de gato para mi hija; a la hora que fuera, como fuera, llegara cansada, desvelada y llegué a hacer ese disfraz para ella que tenía para una obra de teatro. A lo que voy es que nunca he dejado mis responsabilidades como mamá de lado.</p>			
--	---	--	--	--

Las mujeres han logrado superar los estereotipos que la misma sociedad ha aceptado. Empezando por el hecho de ser mujer, las han estereotipado como una figura débil; al ser madres, que deben quedarse en casa con sus hijos sin la oportunidad de poder superarse y sustentar sus propios gastos; y por el hecho de ser trabajadoras, al hacerlas sentir que solo hay puestos específicos en donde ellas pueden desempeñarse.

<p>POSICIONAMIENTO DENTRO DE LA INDUSTRIA</p>	
	<p>Personajes</p>

Punto de interés	Ana Bertha Martínez	Marylú Almazán	Melody Rosse	María Lidia Hernández
Importancia del staff	<p>Disfrutas mucho lo que estás viendo, pero no sabes todo lo que pasa detrás de toda esa parte técnica. Entonces, cuando llegué a un set y vi toda la gente que está involucrada, es un rompecabezas y todas las piezas son importantes... cada quien tenía una función, que al final el resultado es un solo producto.</p>	<p>(El producto). Una vez ya viéndolo en tele nadie ve lo que hay detrás de cámara, nadie se imagina el trabajo, las horas (...) puedo decir que es la mayor parte (del trabajo), gracias al fotógrafo y a la iluminación, para que todo lo que se ve en la tele salga bonito, todo lo que un fotógrafo y todo lo que un gaffer hagan es la respuesta es a lo que uno ve en la tele. Realmente los que hacen todo</p>		

	<p>Cuando yo empecé en este medio, el staff era como lo final de la cadena alimenticia, como lo peor, como los mugrosos, los peores; como que no tenían presencia dentro del set; no sé por qué los trataban así, ahora ha ido cambiando mucho eso, pero si estábamos como marginados o marcados de esa manera.</p>	<p>el trabajo de esfuerzo físico son los staff, uno como gaffer le echa coco y hace todo el ajedrez y mueve piezas para que salga bien, pero realmente los que hacen el trabajo duro son los staff.</p>		
<p>Desvalorización del staff</p>	<p>Lo vemos simplemente en los créditos de una película,</p>	<p>Una vez ya viéndolo en tele nadie ve lo que hay detrás de</p>		

	<p>¿no?, en letras grandes el director de fotografía, dirección, productor y ya en letras pequeñas el staff, todo el demás crew.</p> <p>Yo tenía ya varios años de experiencia y de conocimiento dentro de la iluminación, pero no me sentía la verdad preparada para decir "soy gaffer".</p> <p>Mantenerte vigente, porque no falta que salgan personas que creen que con saber dos, tres</p>	<p>cámara, nadie se imagina el trabajo, las horas... gracias a eso puedo decir que es la mayor parte, gracias al fotógrafo y a la iluminación, para que todo lo que se ve en la tele salga bonito, todo lo que un fotógrafo y todo lo que un gaffer hagan, la respuesta es a lo que uno ve en la tele.</p>		
--	--	--	--	--

	<p>cosas ya pueden ser gaffers, ya se pueden ir de líderes en un grupo, en cualquier proyecto. Y eso que, la verdad es hasta cierto punto molesto, porque ser gaffer no es cualquier cosa, implica y conlleva una responsabilidad muy grande... yo tengo 18 años de experiencia, cuando Amazonas surge, réstale 5 años. Yo tenía 13 años de experiencia y aun así me daba miedo aventarme y</p>			
--	---	--	--	--

	<p>decir “ya soy gaffer”.</p> <p>Ahora hay mucha gente que con saber dos tres cosas ya quieren hacer la chamba que tú haces por menos lana, que tampoco está padre, eso ya también es responsabilidad de la gente que los contrate y técnicamente, en cada proyecto es un reto, pareciera que todo fuera igual, pero no, cada proyecto es diferente, aunque hayas ido a un scouting, aunque hayas hecho unas</p>			
--	--	--	--	--

	<p>planillas, aunque haya un plan de trabajo, siempre surgen cosas y es para lo que debemos estar preparados.</p>			
Jerarquías	<p>La base en el grupo son mujeres, he tenido la necesidad de invitar a colaborar a hombres... entonces siempre trato como de invitar a gente con la que sé que me llevo bien, que sé que me va a responder y que no va a ser faltoso con las demás, que podemos hacer bien equipo;</p>	<p>Mi papá marcó algo desde el principio, muy tajante, “yo en el trabajo sí soy tu papá, pero soy tu jefe, o sea, tú no puedes tener alguna comodidad por decir es que soy la hija del gaffer, todos están trabajando conmigo y tienes que trabajar igual que todos”.</p>	<p>Siempre había ese tema de respeto, así hablaran, o sea la jefa que en su momento era Anni o sea “si se hace esto” así ellos o los móviles se hablaran y dijeran “no eso no es así”, se tenían que quedar calladitos porque la</p>	

	<p>entonces no han tenido mayor problema en decir "pues va de jefa" al contrario, también me han escrito compañeros hombres diciéndome "sabes que, aquí ando desocupado por si necesitas manos estoy a la orden" y eso también está padre porque vas viendo todo ese cambio, toda esa evolución... van abriendo su mentalidad al adaptarse y no pensar "ah pues es que ella es la jefa, ¿cómo le voy a pedir</p>		<p>jefa, o sea el jefe era Anni, y estaba mandando y se tenía que hacer, así como ella quería.</p>	
--	--	--	--	--

	trabajo ahora?" o "¿cómo me va a mandar?".			
--	---	--	--	--

Resalta la importancia de las contribuciones en equipo, aún más en un campo donde la necesidad de colaboración entre diversas áreas de especialistas es imprescindible para la creación de audiovisuales; sin embargo, ciertos roles, especialmente las técnicas, como la iluminación o tramoya pueden ser poco valorados. Aunque es importante resaltar que las entrevistadas mencionan que el valor del staff ha ido cambiando para mejor.

En el ámbito laboral, cualquiera que sea, las jerarquías siempre están presentes, las mujeres entrevistadas comparten que el género del superior jerárquico no ha presentado un obstáculo, en el caso de Ana Bertha, quien tiene un puesto de mando y que en ocasiones trabaja con hombres, menciona que su liderazgo ha sido aceptado, mientras que sus compañeras coinciden en que su experiencia laboral no se ha visto afectada de manera negativa por tener una jefa mujer.

TRAYECTORIA PROFESIONAL				
Punto de interés	Personajes			
	Ana Bertha Martínez	Marylú Almazán	Melody Rosse	María Lidia Hernández
Aprendizaje	Yo no, jamás en mi vida había estado en un set, yo no	Yo empecé en la industria audiovisual muy chiquita	No tengo familia en el medio, absolutamente nadie pertenece	Nunca había trabajado en algo que tuviera que ver

	<p>tenía idea de lo que había que hacer.</p> <p>En mis ratos libres o cuando ya tenía el set limpio y no tenía ninguna otra cosa que hacer, les ayudaba a los chicos a llevarles sand bags, los tripies, alguna cosa así.</p>	<p>gracias a mi papá... mi papá y todos sus hermanos trabajan en esto.</p> <p>Nunca hubo una escuela o un algún taller, todo lo que yo aprendí fue desde que mi papá me enseñó toda la tramoya y para qué funcionaba. Una vez que aprendí los nombres de las luces, ahora mi papá me ayudó a saber cómo utilizarlas, pero todo fue dentro del set.</p>	<p>al medio... empecé a buscarlo por internet.</p> <p>Estudié Comunicación Audiovisual... estaba buscando prácticas... me empezaban a explicar cosas que en la universidad también me decían, pero eran cosas mínimas que en la vida real ya es totalmente diferente.</p> <p>Llegar acá fue como empezar otra vez de cero, como si no supiera nada.</p>	<p>con la industria audiovisual.</p> <p>Te digo la verdad, yo no sé nada, o sea, realmente no conozco equipo, me dice "no te preocupes, poco a poquito vamos aprendiendo, te vamos enseñando". Todas las chicas, la verdad, yo creo que era la única nueva porque todas sí se movían y yo no sabía ni cómo hacer ni qué hacer, pedían y yo "¿qué es eso?"; empezaba con</p>
--	---	--	---	---

				<p>el celular a ver qué era.</p> <p>A veces la jefa lleva a chicas que están aprendiendo y... tampoco no saben bien, entonces... enseñarle, porque a ti te enseñaron así, empezaron como que “ven y haz así” y... pues yo digo ¿no?, no pierdo nada con enseñar también, no sé, porque a mí así me enseñaron.</p>
Oportunidad de trabajo	Le pedí la oportunidad a ese gaffer, me dijo que sí... de ahí, empecé a	Empecé yo con él... entonces (él) ya no participaba en rodajes por	Encontré a un gaffer allá que se llama Andrés Magallanes que fue... es el	Le empecé a mandar mensajes a mi jefa Anni y sí me respondía,

	<p>trabajar, aproveché la oportunidad.</p> <p>Cada vez me daba más llamados.</p>	<p>fuera, obviamente en el ámbito de que yo trabajé con él, conocí muchas personas... y gracias a que veían el esfuerzo y el empeño que yo le ponía trabajando con mi papá, él obviamente me recomendaba o hasta ellos mismos marcaban, de “oye ¿estás libre?, trabaja conmigo, necesito apoyos” y así poco a poco...</p>	<p>único... bueno, era el único gaffer allá</p>	<p>me decía “espérate tantito, cuando haya oportunidad te meto” y le dije “sí”. Entonces hubo, yo creo, un chance y fue cuando me habló y me dijo “sabes qué, ¿te quieres aventar un proyecto?”</p>
<p>Desafíos individuales</p>	<p>Me gustan los retos... siento que ese departamento</p>	<p>Yo creo que mi mayor obstáculo, siendo ahorita</p>	<p>Cuando vengo no conocía a nadie, literal a nadie, me puso</p>	<p>Yo sentía esa inseguridad, es que yo decía “no voy</p>

	<p>era todo un reto, para empezar, por el simple hecho de ser mujer. No había otras mujeres ahí, entonces yo dije “yo voy ahí”.</p> <p>Me empiezo a involucrar cuando entro al set, fue por una parte complicada, porque me llegué a topar con muchos compañeros que no te enseñan porque son envidiosos, porque te dicen que es un conocimiento que les llevó años aprender y por qué lo van</p>	<p>gaffer y también como staff, son los fotógrafos, darles gusto visualmente a los fotógrafos, porque uno como gaffer, y uno como staff tiene que quedar bien y aprovechar todas las oportunidades que les dé un fotógrafo o una fotógrafa.</p> <p>Mi primer desafío fue cuando fui a un comercial, era publicidad y era gringa, yo hablo inglés, entonces se me facilitó, por ahí no sentí el miedo, se me facilitó, entendí las</p>	<p>a buscar por el Facebook.</p> <p>Llegar acá (a México) fue como empezar otra vez de cero, como si no supiera nada.</p> <p>Aquí en México, las personas son muy amables y te hablan muy bonito y sonriendo, nosotros no... en Lima somos muy... hablamos muy golpeado, entonces acá yo no puedo decir... no puedo contradecir porque luego lo toman a mal... pero ya aprendí a hablar así, sonriendo, más</p>	<p>a poder” o sea, es que no puedo, ese era mi miedo... que me dijeran algo y que yo no pudiera hacer o que no sé qué me están pidiendo “¿qué hago?”; ese era mi miedo, que me dijeran “sabes qué, es que ya no vienes porque no sabes”.</p>
--	---	---	---	--

	<p>a compartir. Pero también soy una persona observadora; veía, observaba como lo hacían, después cuando me decían ve a hacer esto, ya iba y lo hacía, a lo mejor no al 100% bien pero ya tampoco iba cerrada de ojos.</p>	<p>instrucciones, etc. pero la fluidez del trabajo es muy diferente de publicidad a tele o a cine, es muchísima la diferencia, ahí tienes que estar corriendo, ahí tienes que estar cachando todo lo que dice el fotógrafo, antes de que te lo digan tú ya lo escuchaste, ya lo estás haciendo.</p>	<p>tranquila, más serena.</p> <p>Solamente mexicanos pueden estar en la producción no extranjeros... me acaba de decir producción que solamente quiere personas de acá, no quieren extranjeros y dije "pero si yo tengo mi permiso de trabajo" le digo "tengo mi FM con eso siempre he trabajado acá, mando mis facturas y pago los impuestos" y me dijo "es que no quiere extranjeros en esta producción" pero eso fue lo</p>	
--	--	---	--	--

			que me dijo y eso fue hace poco y lo otro de la campaña electoral.	
--	--	--	--	--

De las cuatro personas entrevistadas, solo una está institucionalizada, es decir, su primer acercamiento al campo audiovisual fue académico; tanto Ana Bertha, Marilú y María Lidia encontraron diferentes formas y oportunidades de aprendizaje. Dentro de los retos a superar de forma individual se menciona el género, y sus propias inseguridades.

DINÁMICAS DE GRUPO				
Punto de interés	Personajes			
	Ana Bertha Martínez	Marylú Almazán	Melody Rosse	María Lidia Hernández
Trabajo en equipo	Algo que llamó mi atención fue que todos los grupos que yo llegué a ver en ese momento, mientras estuve trabajando en ese departamento,	Muchas chicas pudieran decir “yo pertenezco al grupo de las Amazonas y ya soy esto y ya soy lo otro”. Pero, realmente así seas o no	Yo estaba muy feliz de pertenecer a un grupo acá y de puras chicas, te lo juro que me sentía super feliz... no	

	<p>eran grupos solamente técnicos, grupos de hombres, por hablar de género.</p>	<p>seas equipo de nosotras... muchas chicas pudieran decir "yo pertenezco al grupo de las Amazonas y ya soy esto y ya soy lo otro". Pero, realmente así seas o no seas equipo de nosotras, la riega en cualquier cosa, se echa entre las patas a todas, porque somos un grupo, entonces si alguien no está capacitado bien y va a algún proyecto en nombre de nosotras y no está capacitada al 100% de hacer algo, pues el nombre queda</p>	<p>tengo amigas en este país, no tengo familia, estoy sola, por lo menos voy a encontrar un grupo en donde me pueda sentir cómoda.</p>	
--	---	---	--	--

		<p>tachado mal y no es de que no por una chica o un chico la riegue, deja al grupo mal, todo el grupo, aunque yo ni siquiera haya ido al proyecto.</p> <p>Cargar una luz pesada y ver el esfuerzo de que cuatro chicas cargaran una luz, pero en armonía, ni siquiera como de "tú cárgale más, no tu cárgale más" o sea, en conjunto, en grupo cuatro chicas cargando algo para beneficio de toda la filmación, me encantó y muchos pueden</p>		
--	--	--	--	--

		<p>decir “bueno, pero es que por eso son hombre los que trabajan en iluminación, porque ustedes son cuatro y cargan una luz, mejor que un hombre la cargue solo”. Sí, pero es el mismo tiempo, no me voy a tardar más por cargarla entre cuatro que un solo chico, simplemente es la comunicación de hacerlo.</p>		
<p>Formas de organización y colaboración</p>	<p>Me ponían a armar marcos con filtros, con difusiones y nada más me decían “ve y ármame ese marco”, pero no me decían cómo,</p>	<p>Empezamos a reclutar chicas para enseñarles, hacíamos vídeollamas, yo tenía un grupo, como de cuatro</p>	<p>Allá en Perú no son de trabajar en grupos, o sea, no es como “yo soy del grupo Ramírez, yo</p>	<p>A Anni la conocí aquí por Facebook, por chat, o sea, no la conocía en persona; hasta que</p>

	<p>y pues todo tiene su chiste, todo tiene una técnica; entonces también en algún momento un compañero se me acercó y me dijo “es más fácil o más rápido si lo haces así”. Entonces hubo gente que me enseñó y hubo gente que no, pero a final de cuentas lo aprendí.</p>	<p>chicas que contacté por fuera y hacíamos videollamada y les enseñaba fotos de “ah, mira, esto se llama tal...” para que estuvieran un poquito más empapadas de lo que es la iluminación, tramoya y luces.</p>	<p>soy del grupo Ana, yo soy del grupo de las Amazonas” no; si tú quieres ser freelancer, eres freelancer.</p>	<p>después empezamos el proyecto y fue la primera que conocí y a todas las chicas.</p>
<p>Integración a un equipo de mujeres</p>	<p>Cada grupo tiene su estilo, entonces te adaptas, te vas adaptando, fue totalmente un cambio el trabajar con hombres, el trato, te repito, nunca fueron irrespetuosos</p>	<p>Siempre había trabajado con hombres... para mí fue muy difícil acoplarme, me costó casi dos años... porque yo tenía una forma de trabajar muy diferente, yo</p>	<p>Trabajar con mujeres es difícil... Primero porque vengo de otro lado y mi manera de hablar es totalmente diferente, al</p>	<p>Cuando las conocí y vi que era un grupo conformado por puras mujeres fue: por una parte, está súper chido ¿no?, porque puras</p>

	<p>conmigo, pero si cambia el trato, el ambiente, la armonía es diferente.</p>	<p>aprendí con hombres... yo estaba acostumbrada al trato masculino y trabajar con mujeres era como hasta raro, la forma en tratarnos nosotras, muchas veces dijimos, “no pues, es que por eso se hizo el grupo, para hacer un poquito más dócil el trabajo y no tan rudo”, por así decirlo, malamente, pero no tan agresivo.</p>	<p>hablar más golpeado o más seco... si te soy muy honesta, para mí es difícil porque siempre hay el ego de querer resaltar más que otras; no todas son así, es cierto, no todas... muchas de nosotras sí nos damos la mano.</p>	<p>mujeres, no hay hombres, la verdad es que nunca me ha tocado trabajar con tantos hombres, con ellas me acoplé bastante, me enseñaron.</p> <p>Con las chicas es como todo, de repente hay roces y todo, pero ya saliendo de trabajar está normal.</p>
Desafíos	<p>Es muy padre trabajar con mujeres, pero como en todos lados, también</p>	<p>Ese es mi mayor problema, siempre, cuando estoy de cabeza, que me</p>	<p>“Son la novedad, pero vamos a</p>	

	<p>como en los grupos de hombres, no es una situación exclusiva "de". Como líder del grupo, aparte de ser gaffer y de tener esta preparación también mi chamba dentro del grupo es importante, esa líder, el saber manejar los caracteres de todas, de todos los talentos, manejar sus egos. Porque finalmente somos mujeres, somos vanidosas, y unas se sienten más que otras, llega un momento que dicen "ella porque me va a mandar" o "ella porque me</p>	<p>gana muchísimo la tensión masculina, entonces ejerzo el trabajo como si yo fuera un hombre... Con el tiempo conocí a mi equipo, conocí a mis chicas, conocí a mis compañeras... y decía, bueno, es que si tú muchas veces te sentiste absorbida y frustrada y estresada por cómo te trataban... por qué me bombardean de ideas, por qué me bombardean de instrucciones. Me puse en el lugar de las chicas y dije,</p>	<p>ver si pueden".</p>	
--	---	--	------------------------	--

	<p>pide esto” o “yo no, no voy a hacer lo que ella quiere”. Y no se trata de eso, al final de cuentas somos un grupo, somos las Amazonas y venimos aquí a sacar un proyecto, en ese momento todas estamos subidas en el mismo barco y vamos a trabajar hacia un mismo lado.</p>	<p>bueno, puedo enseñarles, puedo pedirles, puedo exigirles de una manera menos agresiva, como a mí me hubiera, a lo mejor gustado, que me enseñaran...”</p> <p>Es fácil entrar, pero permanecer es muy difícil. Y te van a poner muchas trabas, te van a poner el pie muchas veces, van a haber comentarios de “no puedes”, de “mejor dedícate otra cosa, es que no eres para esto”, pero si tú quieres, tienes que esforzarte por enseñarles</p>		
--	---	--	--	--

		<p>que sí puedes, porque tú puedes querer muchísimo y puedes amanecer y pensar “ay yo voy a ser de grande esto” o “yo quiero trabajar en esto”. Pero si tu querer no se convierte... pues te vas a quedar ahí.</p>		
<p>Plataforma de enseñanza</p>	<p>Yo creo que desde que inició Amazonas, fue una plataforma, porque hubo esa convocatoria, siempre hemos estado abiertas a recibir a todas las que quieran, sepan o no sepan. Eso es como que una</p>	<p>Nuestro trabajo de las cabezas que es Annie, yo y Sofi es enseñar bien, capacitar bien.</p> <p>Es imposible exigirle a alguien que no tiene un conocimiento, eso es imposible y no nada más</p>		<p>A veces la jefa lleva a chicas que están aprendiendo y... pues de repente, o sea, no... tampoco no saben bien y, entonces, ya te acercas y “se hace así”</p>

	<p>diferencia entre los demás grupos, estamos abiertas a que todas aprendan y se vayan desarrollando... aquí sí les damos esa opción de desarrollarse, porque no hay esa envidia de decir: "pues nada más yo soy la gaffer y ya".</p> <p>Me invitaron a Morelos justamente para dar esa plática motivadora a otras mujeres y me gusta compartir con otras mujeres y hacerles saber que son capaces de realizar cualquier</p>	<p>en la industria audiovisual. Entonces, en ratos libres, yo les decía a las chicas que ya tenían más tiempo "oye, enseñale" ... entonces cuando teníamos ratos libres decía, bueno si Ana pide una instrucción, que las chicas se sientan seguras de sí mismas de realizarlas. Entonces yo impartí, pues no es un curso, pero en ratos libres "oye vente voy a enseñar a hacer esto", "oye ven deja el celular, mejor ponte a</p>	<p>... porque a ti te enseñaron así, empezaron como que "ven y haz así" ... no pierdo nada con enseñar también, porque a mí así me enseñaron y... pues tengo que enseñar también.</p>
--	--	---	---

	profesión, carrera que deseen.	aprender esto, yo te enseño”. No hay tiempo de ser chinchigüilla... su tiempo de enseñanza es lo que ellos quieren aprender.		
--	--------------------------------	---	--	--

Poco a poco las mujeres han abierto su camino dentro de los grupos de staff, sin embargo, la adaptación ha sido parte de sus retos, empezando porque no existían grupos de staff integrados solo de mujeres o en su entorno simplemente no había grupos; a pesar de todo, es notable que las problemáticas que pueden existir como equipo no son exclusivas de género, simplemente pueden ser choques de personalidades que también existen en los staff integrados únicamente de hombres. Algo que resaltan las cuatro chicas es que parte de su éxito se debe a la empatía y solidaridad que tienen con las nuevas integrantes; al ayudar, apoyar e incluso enseñar todos sus conocimientos a las nuevas integrantes.

PERSPECTIVA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES				
Punto de interés	Personajes			
	Ana Bertha Martínez	Marylú Almazán	Melody Rosse	María Lidia Hernández

<p>Mujeres dentro del staff</p>	<p>Había sabido de otras chicas en algún momento, o sea cuando yo entré no había, pero entre la plática que haces con los compañeros te dicen “¡ah!, pues en tal grupo había una chica, pero a lo mejor no aguanto y se fue... en tal grupo en determinado tiempo hubo otra chica, pero conoció a tal persona se casó y se la llevaron de aquí y pues ya no siguió”. Pero en ese momento en el que yo estaba no conocía, no convivía con alguna otra chica más dentro de alguno de los grupos en los que yo ya había trabajado.</p>	<p>Al principio yo no conocía a ninguna otra mujer staff, a lo mejor sí la existía, pues tengo compañeras ahorita que trabajaron desde antes que yo, cuando entré, pero yo no las conocía, eran muy pocas y contadas las chicas que trabajaban de staff.</p>	<p>Conocí a las dos chicas que pertenecían a su grupo de él, que se llaman Mercey y Madelein. Madeleine ya no trabaja y Mercey es la más antigua allá (en Perú) de las mujeres que se dedica a esto de la iluminación.</p>	
---------------------------------	---	--	--	--

<p>Acoso</p>	<p>Hablando de mí, de Ana, no he tenido... nunca he tenido conflictos más allá de que algunos no quisieran enseñarme, compartirme su aprendizaje, nunca he tenido faltas de respeto, o acoso, o ese tipo de violencias o cosas desagradables que algunas otras compañeras sí desafortunadamente lo han vivido.</p> <p>En sí, la base en el grupo son mujeres, he tenido la necesidad de invitar a colaborar hombres... siempre trato como de invitar a gente con la que sé que me llevo bien, que sé que me va a responder y que no</p>		<p>Que yo recuerde jamás nos faltaron al respeto, que yo recuerde como grupo.</p> <p>Yo era la única mujer, no había respeto, era como que hablaban de cosas muy obscenas, hablaban cosas de sexo, y yo decía "bueno, estoy en un grupo de hombres tengo que acostumbrarme a escuchar este tipo de cosas", lo que si no estaba acostumbrada era que me decían "oye Melody, mira,</p>	<p>A mí no me ha tocado, no me han hecho ni siquiera el feo, nada... cuando yo entré el gaffer me dijo "cualquier cosa tú dime, no hay problema", pero no, todo tranquilo, al contrario, son muy amables... la verdad es que no, no tengo eso que a muchas chicas les ha tocado, que el acoso, he</p>
--------------	---	--	--	---

	<p>va a ser faltoso con las demás.</p>		<p>(el celular) mira, mira, mira lo que yo hice ayer con esta chica", "no deseo ver, me siento incómoda, no quiero" y era muy feo que estén casi obligando y decir "mira quiero que me digas qué opinas acerca de la pose que hice con esta chica... oye y a ti que tipo de hombres te gustan", yo decía, a mí me gustan morenos, mi novio es moreno..."y que tipo de miembro te gusta, te gusta</p>	<p>escuchado, pero a mí no.</p>
--	--	--	--	---------------------------------

			de colores, te gusta oscuro, te gusta blanco"... para mí era muy incómodo que me dijera eso, y no sabía que responder y aquí no tengo... si yo me quejo la culpable soy yo "para que la llaman a ella, ya no la llamen más y sigamos trabajando" no hay como un castigo por eso.	
Inclusión / exclusión por razón de género	Me gustaría que no nos encasillaran en proyectos donde busquen... Ah porque se viene no sé el proyecto de tal personaje y cómo quiere hablar de mujeres, pues buscamos un crew	Hicimos uno de Disney, que no lo terminamos, porque tuvimos problemas, eso sí, justo por ser mujeres... fue un proyecto muy difícil, porque de ahí desfilan como		

	<p>de mujeres. Háblenos también para los proyectos de hombres, para esos proyectos de carros, para esos proyectos que les dan a todo mundo, no solamente que nos llamen porque, pues va a haber una escena sexosa y pues mejor que venga una mujer para no incomodar.</p> <p>Bueno, está muy padre que quieran integrar a la mujer dentro de su spot y no sé qué, pero ¿porque no nos dieron toda la campaña? A ver, si en verdad quieren mujeres y demostrar que las mujeres estamos ya también tomando, pues este posicionamiento, porque no nos</p>	<p>cuatro grupos de staff, nosotros éramos las únicas mujeres... y desde que llegamos nosotras hubo un gesto como de no, no creo que puedan y si había comentarios como de "pero por qué ellas, pero por qué mujeres o sea por qué las trajeron"... sí había comentarios muy nocivos hacia nosotras como Amazonas y obviamente teníamos el trabajo más pesado, que es iluminación y parecía, se los juro, que hacían como a propósito para no darnos agua, para no darnos comida... de todo lo que he trabajado, fue el</p>		
--	--	---	--	--

	<p>dieron toda la campaña.</p> <p>Hay una asociación de gaffers, pero todos son hombres, en algún momento uno de ellos me invitó a pertenecer a la asociación, sin embargo, por ideas, envidias qué sé yo, de otro gaffer, ya no siguió el proceso</p>	<p>proyecto más explotado... Yo el primer día que llegué a Veracruz y llegué a la habitación del hotel lloré toda la noche, porque no podía yo creer lo mal que nos estaban tratando, a lo mejor fue</p> <p>Inconscientemente, pero yo sí lo sentía como muy hacia nosotras, era como muy directo.</p>		
Brecha salarial / laboral	<p>Desde que iniciamos hay un tabulador general para todos los grupos, no importa si eres hombre o si eres mujer, es un tabulador general, y nunca he tenido mayor problema nunca me he enfrentado a una</p>	<p>Nunca me han hecho esa distinción, porque nosotros tenemos un tabulador, este tabulador es en general, no hay distinción de “es que tú eres mujer y te voy a quitar \$5 menos” es o respetan ese</p>	<p>En cuestiones salariales no he sentido esa discriminación de presupuesto.</p>	<p>No tengo mucho conocimiento, pero hasta donde yo sé es el mismo sueldo cuando un hombre trabaja o</p>

	<p>situación que nos digan “ay pues son mujeres les vamos a pagar menos” llega a haber presupuestos bajos porque las condiciones de la empresa son así.</p>	<p>tabulador o llegamos a un acuerdo.</p>		<p>una mujer. Porque he trabajado en otro equipo, o sea me han invitado y es la misma, a donde he ido es de puros hombres... es lo mismo, o sea, no te hacen diferencia.</p>
<p>Apertura</p>	<p>Hemos avanzado, pero es mínimo, es mínimo el trabajo que hemos hecho. Nosotras como Amazonas... hemos abierto esa puerta y creo que ya les venimos haciendo el camino más fácil a las generaciones</p>	<p>El simple hecho de ser mujer era extraño que uno perteneciera a iluminación y pues hasta ahorita que estamos innovando un poquito más eso, aún siguen, mayoritariamente, siendo hombres los</p>	<p>Están pidiendo que incorporemos mujeres porque gracias a nosotras, a las Amazonas empezaron a incorporar más</p>	

	<p>nuevas, a las que vienen detrás, ya les hemos dado ese empujón, ya es más fácil su acceso, sin embargo, te digo la lucha aún es complicada.</p> <p>Fue algo que me marcó cuando vinieron a hacer aquí la película de James Bond y me invitaron a ser parte del grupo de eléctricos, fue como mi máximo... y después de esa ya como gaffer hay una película que ya está participando en el festival de Guadalajara.</p> <p>Fue algo que me marcó cuando vinieron a hacer aquí la película de James Bond y me invitaron a ser parte del grupo de eléctricos, fue</p>	<p>de iluminación, todavía ahorita.</p> <p>En la actualidad me han tocado muchísimos proyectos en los que es lo contrario, que me dicen “oye, pero no me traigas hombres, que todo tú staff sean mujeres”.</p> <p>Mi papá me dijo que para adelante y que le daba mucho gusto que, justamente como él empezó muchísimo antes, él no vio nada de esto, él no vio absolutamente nada y me dijo “pues es raro, pero bienvenidas”, realmente esas fueron sus palabras, porque fue, creo que fue en un comercial, que</p>	<p>mujeres dentro de los sets.</p>	
--	---	--	------------------------------------	--

	<p>como mi máximo... y después de esa ya como gaffer hay una película que ya está participando en el festival de Guadalajara.</p>	<p>fue por mí a la locación y nos dijo “esto es raro, esto lo apoyo y bienvenidas a todas”.</p>		
--	---	---	--	--

Solo una de las entrevistadas refirió el tema del acoso como una problemática del lugar de trabajo, aunque tres de las entrevistadas dicen que no han tenido ese problema si han visto o escuchado que para otras compañeras del set si es un problema; por lo que es una problemática significativa. El género se vuelve una razón de exclusión al negarles pertenecer a ciertos grupos o recibir llamados para trabajar solo en situaciones específicas, por ejemplo, grabación de desnudos. Finalmente, las entrevistadas coinciden en que hay avances en cuestión de paridad de género; sin embargo, la brecha laboral y la representación aún no es equitativa en el gremio y aún es muy marcada.

5.3 INTERPRETACIONES

Dentro del medio cinematográfico nacional, la participación de la mujer ha sido menor que la masculina, en este sentido, entrevistamos a las integrantes del grupo Las Amazonas Eléctricas, iluminadoras y tramoyistas en el medio audiovisual, para explorar como fue su inserción laboral en un campo tipificado por sus características como trabajo masculino; esta exploración nos permitió conocer los desafíos laborales y los estereotipos de género que pueden enfrentar, así como una perspectiva de la situación actual de la mujer en el gremio.

Actualmente, ha habido un enorme cambio en la visibilización e integración de las mujeres dentro de los campos dominados principalmente por los hombres, sin embargo, aún se nota exclusión y rechazo por parte de la sociedad.

Las mujeres, desde la infancia tienen asignados los roles a seguir de acuerdo con el género; desde los juegos, la ropa, etc., hasta llegar a la adultez. En esta etapa, los roles siguen vigentes, aunque se van modificando con la división de ser mujer, trabajadora y madre.

El género puede ser un factor limitante dentro del campo laboral, ya que la percepción que se tiene es de una figura delicada y débil; esto puede resultar en que se nieguen ciertas profesiones o se ocupen puestos considerados femeninos. Dentro del campo cinematográfico, en la parte técnica, serían los departamentos de vestuario, maquillaje o arte.

Las Amazonas Eléctricas han logrado romper los estereotipos de ser una figura frágil y demostrar que el género no determina sus capacidades, logrando ocupar puestos de mando en áreas consideradas pesadas o de trabajo duro como el departamento de iluminación. Un claro ejemplo son Ana Bertha Martínez y Marylú Almazán, quienes actualmente ocupan puestos de liderazgo en equipos mixtos, además, durante su trayectoria como gaffers han sido respetadas tanto por hombres como por mujeres.

Al acceder al mundo laboral, también abren camino a la autonomía financiera con igualdad de ingresos. Como mujeres trabajadoras, rompen otro estereotipo, al ayudar, apoyar o tomar el rol de proveedor. Sin embargo, al aportar económicamente dentro del hogar, su rol de madre, debido a sus labores de cuidado, puede limitar la oferta de trabajo y sus ingresos a los que pueden acceder.

El grupo de Las Amazonas Eléctricas no solo visibiliza a la mujer dentro del gremio, sino también a los grupos de staff, principalmente al de iluminación. Se ve reflejado en el público que ve un audiovisual, ya que solo conoce las figuras principales, es decir, los actores, directores y a veces a los productores; sin comprender el trabajo de equipo que hay detrás y la colaboración que hay entre cada área.

El acceso a las redes sociales ha sido un factor importante para su creación y expansión como staff y grupo de enseñanza. Principalmente, porque a través de

estas, conocieron la participación de otras mujeres dentro de las áreas técnicas; así como, durante su trayectoria profesional se han dado a conocer, compartiendo y promoviendo su trabajo, al igual que el de otras mujeres; hasta crear una red de apoyo que enseña e introduce a mujeres de diferentes edades y etnias, al mundo laboral de la iluminación, sin importar su nivel académico; ya que se encargan de instruir las por medio de talleres y de forma vivencial dentro del set.

A través de sus testimonios, dan cuenta, de que sus formas de aprendizaje y enseñanza han ido cambiando con el tiempo. De tener un aprendizaje rudo y hasta cierto punto violento al bombardear de información y peticiones cuando apenas estaban aprendiendo y conociendo las formas de trabajo; o al permitirles entrar al set y negarles el aprendizaje, tuvieron que formarse con la observación como herramienta de enseñanza. En contraste con otras formas de preparación, en donde se pueden pulir los conocimientos dentro del set sin experiencias negativas. Con base en sus experiencias de aprendizaje, hicieron un trabajo de introspección, que se reflejó en una forma de enseñanza más adecuada y beneficiosa para quienes aprenden de ellas, de una manera más positiva y amable.

En todo tipo de trabajos, las personas se enfrentan a desafíos personales y grupales, estas problemáticas se pueden acentuar por el género, debido al estado de vulnerabilidad; como el acoso.

CAPÍTULO VI.

CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN

Para la creación de un proyecto audiovisual cada etapa de realización es importante, en cada una participa una gran cantidad de personas, donde las jerarquías son muy marcadas; van desde el director y productor, considerados los más importantes, hasta llegar a las áreas técnicas. Estas últimas, a menudo, son poco valoradas y hasta cierto punto invisibilizadas; como es el caso del staff de iluminación, que anteriormente era visto como el eslabón más débil y actualmente ha cambiado esa percepción, ya que poco a poco se ha ido resaltando que el trabajo audiovisual es un trabajo en equipo.

En la industria cinematográfica mexicana, la participación de la mujer presenta una evolución dentro de los cargos que durante años se les han negado. Desde sus primeras intervenciones como actrices hasta su lucha por la integración al equipo de producción, donde principalmente ocupan cargos de poder. Al investigar, logramos obtener información acerca de las mujeres que se dedicaban a puestos jerárquicamente altos, como son dirección y producción; sin embargo, fue muy difícil encontrar información sobre las primeras mujeres dentro del staff técnico. Actualmente, ha aumentado su participación en puestos técnicos, a pesar de ello, siguen siendo poco reconocidas y la información de ellas es escasa, con excepción de las directoras y productoras.

Cómo audiencia, muchas veces no le damos importancia al gran trabajo que hay detrás de cada película, serie, programa o comercial; simplemente nos fijamos en el elenco, que participen nuestros actores favoritos, director favorito o reconocido, e incluso, si la casa productora la conocemos. Estos han sido factores para determinar si vemos o no el contenido; esto se perpetúa a través de las diferentes entregas de premios, que no le da el reconocimiento a la labor en equipo y se centran únicamente en una persona, el director.

Por medio de los testimonios y la convivencia que tuvimos con las chicas iluminadoras, reflexionamos acerca de cómo el gremio puede ser muy celoso y egoísta, no solo en negar el conocimiento, sino también al exigir que quienes

trabajan en la industria tengan disponibilidad de laborar en un proyecto, y muchas veces sin importar si su agenda está ocupada; ya que, al negarse, quedan descartados de proyectos importantes.

Muchas veces los espectadores se quedan con la idea de que el medio audiovisual es un campo muy glamuroso, esta idea puede provenir de la entrega de los premios, revistas y demás medios de comunicación que presentan las alfombras rojas, en las cuales modelan y posan los artistas del momento con ropa de moda; sin embargo, es todo lo contrario, ya que es un medio muy demandante, en donde son largas jornadas de trabajo y las condiciones laborales dependen del presupuesto y la productora.

En este sentido, sobresale el grupo de Las Amazonas Eléctricas, pioneras dentro del staff de iluminación; que dan foco a un grupo invisibilizado, como son las mujeres, dentro un campo poco valorizado, como son las áreas técnicas. Al hacer difusión de su trabajo visibilizan al staff y a la mujer dentro de él.

A lo largo del estudio, notamos que Las Amazonas Eléctricas son parte crucial en la historia de la mujer dentro de la industria cinematográfica mexicana, al abrir la brecha laboral que durante años se ha mantenido a favor de los hombres. Y al ser un claro ejemplo de la fuerza, habilidad, resistencia y sobre todo persistencia, de que al igual que los hombres, las mujeres también pueden realizar trabajos fuera de lo impuesto por la sociedad; sobre todo, han demostrado que se puede lograr un equilibrio entre ser madre y trabajadora.

Es importante resaltar que, para lograr el equilibrio entre mujer, madre y trabajadora, es indispensable contar con redes de apoyo; principalmente por parte de la familia, pareja, amigos o compañeros de trabajo. Contar con la seguridad de que puedes cumplir el rol de ser proveedor y tener una autonomía financiera sin dejar de lado el papel de madre.

En el caso de Las Amazonas Eléctricas, hemos comprendido que como red de apoyo cumplen con funciones como:

- Orientación laboral, al introducir chicas a la industria y abrir su panorama laboral para que trabajen no solo en iluminación, sino en cualquier área dentro del gremio.
- Capacitación, al compartir sus conocimientos de forma adecuada, al transformar su propia experiencia de aprendizaje que fue egoísta y violenta a una enseñanza positiva con la que trabajan hoy en día.
- Promover el trabajo técnico: primero al fomentar diferentes cursos, talleres y programas de enseñanza que pueden o no ser para personas dentro del gremio, y, por otra parte, al impulsar el trabajo femenino en el área laboral.

Parte importante de su crecimiento y reconocimiento como red de apoyo se debe a las redes sociales, ya que convergen con otras profesionales dentro del medio cinematográfico. Un ejemplo, es el grupo de Facebook “La Gremia (red de mujeres en el cine y la tv)”, donde mujeres convocan a otras mujeres para trabajar en proyectos audiovisuales, sin ser exclusivas del género femenino, pero sí dando preferencia a este; contribuyendo así, a la paridad de género.

Es indispensable reafirmar la posición y los logros de todos aquellos que trabajan en la industria cinematográfica; desde el puesto más alto, que es el director, hasta el último eslabón. Debido a la situación actual de la industria que depende de una portada, ya que el público se deja guiar por lo llamativo, dejando en segundo plano todo el trabajo que hay detrás.

Este tipo de trabajos, que reafirman la importancia de la labor de cada puesto, son escasos, por no decir nulos, y creemos que es indispensable seguir explorando y documentando estas áreas poco conocidas y reconocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- **Simons, Helen.** (2011). *Estudio de casos, investigación y práctica*. Madrid: Ediciones Morata.
- **Cabañas, Jesús Alberto.** (2021). *El cine y la puesta en escena*. CDMX: Ciencia, 72 (3). Disponible en: https://revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/72_3/PDF/Ciencia_72-3_RED.pdf [Consultado el 22 de abril de 2024]
- **Castillo, Ignacio Javier.** (2005). *El sentido de la luz. Ideas, mitos y evolución de las artes y los espectáculos de la luz hasta el cine*. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- **Chárriez Cordero, Mayra.** (2012). *Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa*. Revista Griot, 5 (1), pp. 50. Disponible en: https://www.uv.mx/psicologia/files/2017/12/historias_de_vida_una_metodologia_de_investigacion_cualitativa.pdf [Consultado el 8 de septiembre de 2024]
- **Del Prado Sandoval, Ruth.** (s.f). *El Cine: Arte o Industria*. Disponible en: <https://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/124/art1798.pdf> [Consultado el 13 de marzo de 2024]
- **Gallegos, Jorge Luis y Rivera George, Iraís.** (2018). *Luces, cámara, acción: la participación de las mujeres en el cine mexicano*. Disponible en: <file:///C:/Users/walmart/Downloads/Dialnet-LucesCamaraAccion-6859743.pdf> [Consultado el 13 de marzo de 2024]
- **González Casanova, Manuel.** (1986). *Crónica del cine silente en México*. Biblioteca digital. Disponible en: <http://cinelatinoamericano.org/biblioteca/fondo.aspx?cod=9492> [Consultado el 8 de marzo de 2024]

- **Jaunarena, Jorge.** (2014). Las etapas del proceso de realización. Disponible en: <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/narrativasaudiovisualescat2/wp-content/uploads/sites/80/2020/03/Jaunarena-Jorge-Proceso-de-realizaci%C3%B3n-2016-1.pdf> [Consultado el 10 de febrero de 2024]
- **Lagorio, Miguel.** (2012). *Puesta en escena y narrativa*. Disponible en: <https://ecu.edu.uy/wp-content/uploads/2017/05/Puesta-en-escena-y-narratividad.pdf> [Consultado el 24 de abril de 2024]
- **Lorenzo Hernández, María.** (s.f). *Guía para realizar el análisis de la puesta en escena de un largometraje*. Disponible en: https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/28376/3_Comentario_puesta_en_escena.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consultado el 22 de abril de 2024]
- **Millán, Margara.** (1999). *Derivas de un cine en femenino*. México: PUEG
- **Miquel, Angel.** (2005). *Acercamientos al cine silente mexicano*. Morelos: Ediciones mínimas.
- **Rabiger, Michael.** (2001). *Dirección de Cine y Vídeo. Técnica y Estética*. (2^a ed.) Madrid: IORRTV.
- **Reyes Gonzáles, José Miguel.** (1986). *Teatro: ilusion? o tramoya*. España: Informes de la construcción, 38. Disponible en: <file:///C:/Users/walmart/Downloads/1753-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2381-1-10-20120307.pdf> [Consultado el 30 de abril de 2024]
- **Rodríguez Tranche, Rafael.** (2015). *Del papel al plano. El proceso de la creación cinematográfica*. Madrid: Alianza
- **Sadoul, Georges.** (2007). *Historia del cine mundial: desde los orígenes*. Ciudad de México: Siglo veintiuno editores.

- **Torres San Martín, Patricia.** (2016). *Crónica del cine silente mexicano: Elena Sánchez Valenzuela (1919 - 1929)*. Disponible en: <http://www.scielo.edu.uy/pdf/dix/v24n1/v24n1a05.pdf> [Consultado el 5 de abril de 2024]
- **Vergara Olgún, Citlally.** (2012). *La puesta en escena del film Los otros*. Universidad de Colima. Disponible en: http://ww.ucol.mx/interpretextos/pdfs/23_inpret810.pdf [Consultado el 24 de abril de 2024]

WEBGRAFÍA

- Antena 3 Noticias. (2020). *El ocaso del cine mudo en los años 20*. Disponible en: https://www.antena3.com/noticias/cultura/ocaso-cine-mudo-anos_202001025e0e0af70cf23868496daafc.html#:~:text=El%20cine%20mudo%20tuvo%20origen,el%20origen%20del%20cine%20sonoro [Consultado el 2 de abril de 2024].
- Arredondo, Leticia. (2019). *Una mirada a las cinefotógrafas mexicanas*. Disponible en: <https://zoomf7.net/2019/03/22/una-mirada-a-las-cinefotografas-mexicanas/> [Consultado el 19 de marzo de 2024].
- Cata. Un relato Hipermedia. (s.f). *El equipo de cámara: iluminación y tramoya*. Disponible en: <https://www.cataunrelatohipermedia.com/post/el-equipo-de-c%C3%A1mara-iluminaci%C3%B3n-y-tramoya> [Consultado el 30 de abril de 2024].
- Cine silente mexicano. (2020). *Tres directoras del cine mudo mexicano*. Disponible en: <https://cinesilentemexicano.wordpress.com/tag/hermanas-ehlers/> [Consultado el 25 de marzo de 2024].
- Comunicaciones. (2021). *¿Qué es la preproducción audiovisual?* Toulouse Lautrec. [Blog]. 11 de junio. Disponible en: <https://www.toulouselautrec.edu.pe/blogs/que-es-preproduccion-audiovisual#:~:text=Preproducci%C3%B3n%3A%20Esta%20es%20la%20etapa,un%20libreto%20y%20gui%C3%B3n%20gr%C3%A1fico> [Consultado el 7 de febrero de 2024].
- Cruz Quintana, Fernando. (s.f). *El cine silente mexicano*. Relatos e historias en México. Disponible en: <https://relatosehistorias.mx/esta-semana/el-cine-silente-mexicano> [Consultado el 6 de marzo de 2024].
- Diccionario de directores del cine mexicano. (s.f). *Sánchez Valenzuela, Elena*. Disponible en:

<https://diccionariodedirectoresdelcinemexicano.com/directores-cine-mex/sanchez-valenzuela-elena/> [Consultado el 22 de marzo de 2024].

- EUROINNOVA. (s.f). *¿Qué es la producción de cine y televisión?* Disponible en: <https://www.euroinnova.mx/blog/que-es-la-produccion-de-cine-y-television#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20cinematogr%C3%A1fica%20es%20el,del%20proyecto%2C%20hasta%20su%20distribuci%C3%B3n.> [Consultado el 11 de marzo de 2024].
- EUROINNOVA. (s.f). *Descubre con Euroinnova qué es la industria cinematográfica.* Disponible en: <https://www.euroinnova.mx/blog/descripcion-industria-cinematografica> [Consultado el 7 de marzo de 2024].
- Euroinnova. (s.f). *¿Qué es Tramoyista?* Disponible en: <https://www.euroinnova.mx/blog/que-es-tramoyista> [Consultado el 3 de mayo de 2024].
- Filmoteca unam. (2019). *Miradas al cine mexicano.* Disponible en: https://www.filmoteca.unam.mx/secciones_cine_linea/miradas-al-cine-mexicano/#:~:text=En%201917%2C%20junto%20con%20el,la%20cinta%20%E2%80%9CLa%20tigresa%E2%80%9D. [Consultado el 5 de marzo de 2024].
- Fontanellas, Hector. (2011). *El rol del Director de Fotografía en un proyecto audiovisual.* Detrás de una imagen cinematográfica. [Blog]. 8 de diciembre. Disponible en: <https://blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/2011/12/08/el-rol-del-director-de-fotografia-en-un-proyecto-audiovisual-3/> [Consultado el 9 de febrero de 2024].
- Fontecilla, Raúl. (2022). *Elena Sánchez, actriz y guardiana de la memoria fílmica nacional.* Universal, 4 de febrero. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/elena->

sanchez-actriz-y-guardiana-de-la-memoria-filmica-nacional/ [Consultado el 17 de abril de 2024].

- Grimaldo, Ana. (2021). *¿Dónde están las mujeres en el cine?* Disponible en: <https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/07/28/donde-estan-las-mujeres-en-el-cine> [Consultado el 13 de abril de 2024].
- Imagen y sonido. (2020). *Las 3 fases clave de una producción audiovisual*. Ilerna. [Blog]. 8 de mayo. Disponible en: <https://www.ilerma.es/blog/produccion-audiovisual> [Consultado el 5 de febrero de 2024].
- IMCINE. (2023). *Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022 y la vitalidad en la producción del cine mexicano* Disponible en: <https://www.imcine.gob.mx/Pagina/Noticia/anuario-estadistico-de-cine-mexicano-2022-y-la-vitalidad-en-la-produccion-del-cine-mexicano#:~:text=Del%20total%20de%20las%20pel%C3%ADculas,a%20lo%20registrado%20en%202021> [Consultado el 30 de abril de 2024].
- Juárez, Citlalli. (2020). *Mujeres pioneras en la realización de cine en México (parte 1)*. Disponible en: <https://zoomf7.net/2020/06/12/mujeres-pioneras-en-la-realizacion-de-cine-en-mexico-parte-1/> [Consultado el 12 de marzo de 2024].
- Light Education. (s.f). *La tramoya*. Disponible en: <http://www.accademiadellaluce.it/pdf/manual/La%20Tramoya.pdf> [Consulta do el 2 de mayo de 2024].
- Martínez, Enrique. (s.f). *Adriana y Dolores Ehlers. Cineastas, productoras, gestoras de cine mexicano*. Disponible en: https://educomunicacion.es/cineyeducacion/figuras_ehlers_adriana_dolores.htm#:~:text=Las%20hermanas%20Ehlers%20fueron%20activas, donde%20 fundan%20otra%20Casa%20Ehlers. [Consultado el 27 de marzo de 2024].

- Miquel, Angel. (2021). *De libros y algunas personas que no pueden vivir sin ellos*. Disponible en: <https://angelmiquel.com/2021/03/10/de-libros-y-algunas-personas-que-no-pueden-vivir-sin-ellos-42/> [Consultado el 21 de marzo de 2024].
- Núñez, Jessica. (2023). *Historias de vida: una metodología de investigación cualitativa que sigue vigente*. Disponible en: <https://delfino.cr/2023/02/historias-de-vida-una-metodologia-de-investigacion-cualitativa> [Consultado el 8 de agosto de 2024].
- Pérez, Luis. (2018). *Dirección de arte: en qué consiste*. Disponible en: <https://aprendercine.com/direccion-de-arte-en-cine/> [Consultado el 12 de febrero de 2024].
- Pérez, Luis. (s.f). *Puesta en escena con ejemplos: qué es el blocking o bloqueo*. Disponible en: <https://aprendercine.com/puesta-en-escena/> [Consultado el 22 de abril de 2024].
- Secretaría de cultura. (2020). *La participación imprescindible de las mujeres en el cine*. Disponible en: <https://www.gob.mx/cultura/articulos/la-participacion-imprescindible-de-las-mujeres-en-el-cine?idiom=es> [Consultado el 26 de marzo de 2024].
- Treintaycinco. (2019). *Los conceptos básicos de la puesta en escena audiovisual*. Disponible en: <https://35mm.es/conceptos-basicos-puesta-escena-audiovisual/> [Consultado el 25 de abril de 2024].
- Treintaycinco. (2022). *¿Cómo funciona la industria del cine?* Disponible en: <https://35mm.es/como-funciona-industria-cine/> [Consultado el 5 de marzo de 2024].
- UNIR. (2024). *¿Qué es la puesta en escena? Concepto y elementos clave*. Disponible en: <https://www.unir.net/humanidades/revista/puesta-en-escena/> [Consultado el 25 de abril de 2024].

- Vazza, Federico. (2020). *Clase 2: Preproducción, investigación y fuentes informativas*. Disponible en: <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/talleraudiocat1/2020/09/07/clase-2-preproduccion-investigacion-y-fuentes-informativas/> [Consultado el 6 de febrero de 2024].
- Veigler business school. (2021). *La producción cinematográfica al completo*. Disponible en: https://veigler.com/produccion-cinematografica/#3_Produccion [Consultado el 6 de febrero de 2024].

FILMOGRAFÍA

- **007: Spectre.** (2015). Sam Mendes.
- **Abismos.** (1931). Salvador Pruneda.
- **Alma de sacrificio.** (1917). Joaquín Coss.
- **Barranca trágica.** (1917). Santiago Sierra.
- **Chucho el Roto.** (1934). Gabriel Soria.
- **Cruz Diablo.** (1934). Fernando de Fuentes.
- **El automóvil gris.** (1919). Enrique Rosas.
- **El Eco.** (2023). Tatiana Huezo.
- **El presidente de la república paseando a caballo en el bosque de Chapultepec.** (1896). Gabriel Veyre.
- **El prisionero número 13.** (1933). Fernando de Fuentes.
- **El puño de hierro.** (1927). Gabriel García Moreno.
- **El regador regado.** (1895). Louis Lumière.
- **El Zarco.** (1920). José Manuel Ramos.
- **En defensa propia.** (1917). Joaquín Coss.
- **En la hacienda.** (1921). Ernesto Vollrath.
- **En la sombra.** (1917). Enrique Rosas.
- **Fiestas presidenciales en Mérida.** (1906). Enrique Rosas.
- **Güeros.** (2014). Alonso Ruizpalacios.

- **Huesera.** (2022). Michelle Garza Cervera.
- **Inauguración del tráfico internacional en el istmo de Tehuantepec.** (1907). Salvador Toscano.
- **La 4a compañía.** (2016). Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera.
- **La comida del bebé.** (1895). Louis Lumière.
- **La llegada de un tren a la estación de La Ciotat.** (1896). Louis Lumière y Auguste Lumière.
- **La misma luna.** (2007). Patricia Rikken.
- **La niña en la piedra, nadie te ve.** (2006). Maryse Sistach.
- **La soñadora.** (1917). Enrique Rosas y Eduardo Arozamena.
- **La tigresa.** (1917). Mimí Derba.
- **Las leyendas: el origen.** (2022). Ricardo Arnaiz.
- **Los adioses.** (2017). Natalia Beristáin.
- **Los insólitos peces gato.** (2013). Claudia Sainte – Luce.
- **Manos libres, nadie te habla.** (2005). José Buil.
- **Más allá de la muerte.** (1935). Adela Sequeyro.
- **Más fuerte que el deber.** (1930). Raphael Sevilla.
- **No quiero dormir sola.** (2012). Natalia Beristáin.
- **Noche de fuego.** (2021). Tatiana Huezo.
- **Perfume de violetas, nadie te oye.** (2000). Maryse Sistach.
- **Realidades.** (1921). Mimí Derba.

- **Ruido.** (2022). Natalia Beristáin.
- **Santa.** (1918). Luis Peredo.
- **Santa.** (1932). Antonio Moreno.
- **Tempestad.** (2016). Tatiana Huevo.
- **Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec.** (1896). Gabriel Veyre.

ÍNDICE DE IMÁGENES

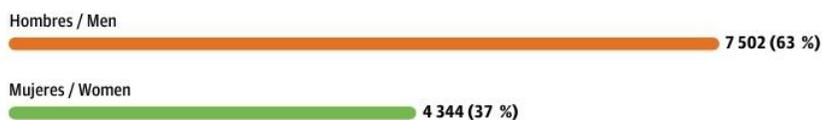
Gráfica 37. Personal involucrado en producción cinematográfica en 2022 por género
Graph 37. People Engaged in Film Production by Gender in 2022

Anuario estadístico de cine mexicano. (2022). Disponible en:
<https://anuariocinemx.imcine.gob.mx/Inicio/EdicionesAnteriores>

Gráfica 40. Personal involucrado en producción cinematográfica en 2023 por género

Graph 40. People Engaged in Film Production in 2023 by Gender

Anuario estadístico de cine mexicano. (2023). Disponible en:
<https://anuariocinemx.imcine.gob.mx/Inicio/EdicionesAnteriores>

ANEXOS

1. Fotografías

EP3. T7

Amazonas Eléctricas
Morras staff de
iluminación y tramoya

[@amazonaselectricas](#)

[Ve el último episodio](#)

2. Guía de entrevista para Las Amazonas Eléctricas

Preguntas sobre:

Origen y formación:

- ¿Cómo se unió a "Las Amazonas Eléctricas"? ¿Cuál fue su experiencia previa en el campo de la iluminación o audiovisuales?
- ¿Qué les motivó a formar un grupo exclusivamente femenino?
- ¿Por qué iluminación?

Proyectos:

- ¿Cuáles son los proyectos más destacados que han trabajado como grupo?
- ¿Cómo abordan los estereotipos de género en su trabajo y cómo creen que pueden influir en la percepción de la mujer en áreas tradicionalmente masculinas?

Desafíos:

- El significado de ser mujer en la industria del cine
- ¿Qué desafíos han enfrentado como mujeres en un campo dominado por hombres?
- ¿Cómo han superado obstáculos y cómo han logrado mantener su motivación y compromiso con el grupo?
- ¿Qué barreras, si las hay, han encontrado al intentar trabajar en áreas tradicionalmente masculinas? - ¿Cómo han enfrentado y superado estas barreras? ¿Cómo han logrado superarlas?

Influencia, herencia para nuevas generaciones:

- ¿Cómo creen que su trabajo puede influir en la percepción de la mujer en áreas tradicionalmente masculinas?

- ¿Qué legado esperan dejar en el campo de la iluminación y audiovisuales?
- ¿Qué mensaje desean transmitir a las mujeres que buscan seguir sus pasos en este campo?

Experiencias Personales:

- ¿Qué experiencia ha sido la más significativa en tu carrera como iluminadora o como parte de "Las Amazonas Eléctricas"?
- A partir de tu experiencia ¿Cómo ha cambiado tu percepción y confianza a medida que has trabajado en el grupo y en proyectos que buscan romper estereotipos de género?

Consejos para nuevas generaciones:

- ¿Qué consejos o recomendaciones darían a las mujeres que buscan seguir sus pasos en el campo de la iluminación y audiovisuales?
- ¿Qué les dirían a las mujeres que buscan romper estereotipos de género y mejorar la visualización de la mujer en áreas tradicionalmente masculinas?

3. Autorización de imagen

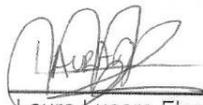
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE DERECHOS DE IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES

Yo Marylu Almazan Garcia por medio del presente documento autorizo a Ana Laura Pérez Hernández y Laura Lucero Flores Mendoza, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, para de forma consciente y voluntaria hacer uso del material fotográfico y audiovisual que contiene mi imagen personal, el cual se filmara el día 18 del mes Junio del 2024. Contenido que se utilizará de forma responsable y sin fines de lucro.

Para constancia y vigencia del presente documento firmo el día 18 del mes Junio del 2024.

Marylu Almazan Garcia
Nombre y firma

Ana Laura Pérez Hernández

Laura Lucero Flores Mendoza

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE DERECHOS DE
IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES**

Yo Ana Bertha Martínez Sánchez por medio del presente documento autorizo a Ana Laura Pérez Hernández y Laura Lucero Flores Mendoza, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, para de forma consciente y voluntaria hacer uso del material fotográfico y audiovisual que contiene mi imagen personal, el cual se filmara el día 20 del mes Junio del 2024. Contenido que se utilizará de forma responsable y sin fines de lucro.

Para constancia y vigencia del presente documento firmo el día 20 del mes de Junio del 2024.

Ana Bertha Martínez Sánchez
Nombre y firma

Ana Laura Pérez Hernández

Laura Lucero Flores Mendoza

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE DERECHOS DE
IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES**

Yo Maria Lidia Hernandez Hernandez por medio del presente documento autorizo a Ana Laura Pérez Hernández y Laura Lucero Flores Mendoza, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, para de forma consciente y voluntaria hacer uso del material fotográfico y audiovisual que contiene mi imagen personal, el cual se filmara el día 17 del mes Junio del 2024. Contenido que se utilizará de forma responsable y sin fines de lucro.

Para constancia y vigencia del presente documento firmo el día 17 del mes Junio del 2024.

Maria Lidia Hdz

Maria Lidia Hernandez Hernandez

Nombre y firma

Ana Laura Pérez Hernández

Laura Lucero Flores Mendoza

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO DE DERECHOS DE
IMAGEN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y AUDIOVISUALES**

Yo Melody Rosse Rivas Laura por medio del presente documento autorizo a Ana Laura Pérez Hernández y Laura Lucero Flores Mendoza, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, para de forma consciente y voluntaria hacer uso del material fotográfico y audiovisual que contiene mi imagen personal, el cual se filmara el día 20 del mes junio del 2024. Contenido que se utilizará de forma responsable y sin fines de lucro.

Para constancia y vigencia del presente documento firmo el día 20 del mes junio del 2024.

Melody Rosse Rivas Laura

Nombre y firma

Ana Laura Pérez Hernández

Laura Lucero Flores Mendoza

4. Transcripción de entrevistas

Entrevista: María Lidia Hernández Hernández

Duración: 00:38:00

PRESENTACIÓN

Yo me llamo María Lidia Hernández Hernández, tengo 36 años, soy de Veracruz y tengo 15 años viviendo aquí. Llegué a vivir a la ciudad porque en Veracruz no hay muchos recursos para trabajar, sí hay trabajo, pero pagan super poquito; entonces me vine acá con mis tíos, encontré pareja acá, me casé, me divorcié, tuve hijos; así ha sido mi vida.

Cuando vine a la ciudad tenía 13 años. He regresado a mi ciudad porque mis hijos no están aquí, me los cuida mi mamá; por el trabajo y porque aquí no me gusta dejarlos por los temblores, y como están chiquititos no me gusta dejarlos aquí solitos. Tengo tres hijos, uno de 13 y dos de 8. Entonces, ellos están allá y cada que no tengo proyecto aquí me voy a Veracruz.

Actualmente vivo en unión libre.

FORMACIÓN

Yo estoy en este medio porque empecé de limpieza en el set, de ahí empecé; me metió una señora y empecé de limpieza, estuve un año de limpieza. Después conocí a unos chicos de catering y me fui a catering... Estuve dos años en catering. Después conocí a Anni por Facebook, me gustaba lo que hacía y siempre veía las fotos y decía "Ay, yo quiero ser una de las chicas de las Amazonas" y así; entonces le empecé a mandar mensajes a mi jefa Anni y sí me respondía, me decía "espérate tantito, cuando haya oportunidad te meto" y le dije "sí". Entonces hubo, yo creo, un chance y fue cuando me habló y me dijo "sabes qué, ¿te quieres aventar un proyecto?" y yo le dije "obvio que sí" o sea, no lo pensé dos veces; yo estaba en Veracruz con mis hijos y me dice "sabes qué, vamos a empezar tal fecha, te quiero aquí", le digo "okey, está bien". Entonces fue como empecé yo.

A Anni la conocí aquí por Facebook, por chat, o sea, no la conocía en persona; hasta que después empezamos el proyecto y fue la primera que conocí y a todas las chicas porque yo no conocía a nadie y no sabía nada de herramienta, nada de equipo, nada de nada. Nunca había trabajado en algo que tuviera que ver con la industria audiovisual. Llegué ahí porque una vecina, cuando recién me dejé con el papá de mis hijos, yo le dije que buscaba trabajo porque necesitaba dinero para mantener a mis hijos y me dijo “justo donde yo trabajo, es de limpieza, pero ahí vas a ganar algo, le digo “sí, no importa de lo que sea, llévame a trabajar”, yo quería trabajar, generar para mis hijos. Entonces es cuando yo conocí el set y dije “sí me gusta, yo quiero estar algún día así”, “wow”, me quedo con la boca abierta y digo “sí me gusta todo lo que veo, no sé qué sea, pero me encanta”, la iluminación, todo me encantó “quiero estar algún día así con ellos, no sé cómo le haga, no sé”. Entonces, yo seguía a las chicas Amazonas, fue cuando dije “no, voy a insistir y voy a insistir” y sí tardé un poquito, pero sí, sí me hablaron. Cuando las conocí tenían, creo que, un año, dos años de haber formado el grupo; fue en el 2021, creo, porque no llevo mucho con ellas, pero sí me encanta todo lo que hacemos.

PRIMERAS EXPERIENCIAS

Mi pareja, él ha trabajado, creo que lleva veintitantos años en este medio, le comenté “oye sabes qué, me hablaron las chicas, mi jefa quiere que vaya”, me dice “pero no sabes nada”, le digo “sí, pero voy a aprender” y él me empezó a mandar imágenes de todo lo que ha visto, equipos, luces, me dice “tienes que aprender, para cualquier cosa tú ve en el celular y ves lo que te están pidiendo” porque realmente no conocía nada. Así poco a poquito empecé y yo le dije a Anni “te digo la verdad, yo no sé nada, o sea, realmente no conozco equipo”, me dice “no te preocupes, poco a poquito vamos aprendiendo, te vamos enseñando”. Todas las chicas, la verdad, yo creo que era la única nueva porque todas sí se movían y yo no sabía ni cómo hacer ni qué hacer, pedían y yo “¿qué es eso?”; empezaban con el celular a ver qué era.

Y ya, pero sí fue así como “wow, estoy en un lugar así con ellas” y me emocionaba mucho.

Cuando empecé con ellas tenía, creo, como 32 años, algo así, no me acuerdo.

GRUPO CONFORMADO POR MUJERES

Cuando las conocí y vi que era un grupo conformado por puras mujeres fue: por una parte, está súper chido ¿no?, porque puras mujeres, no hay hombres, la verdad es que nunca me ha tocado trabajar con tantos hombres, con ellas me acoplé bastante, me enseñaron; pero sí había dos chicos porque la verdad a veces necesitamos de los chicos. Fue todo como “wow, estoy en un grupo de las chicas” y yo veía de repente que cargaban y yo no podía y digo “no, pues tengo que poder”, al principio te pesa muchísimo el equipo, y yo veía que los agarraban, así como si nada y digo “wow, yo quiero hacer más”.

¿POR QUÉ ILUMINACIÓN?

Me gustó, no sé muy bien todavía porque voy aprendiendo, pero yo veía a mi jefa y me decía “mira, ven Mary, tú tienes que aprender, tienes que hacer así, porque no nada más es poner una luz y ya” me enseñaba y me encantaba como se veía. Tú ves en la cámara y todo, y se ve muy bonito, yo dije “no, yo me quiero quedar aquí” o sea, en iluminación, porque me encanta; aparte de cargar, aparte de poner y todo, sí me gusta.

PROYECTOS

He trabajado, no mucho en proyectos, pero sí algo... por ejemplo, hicimos una serie que se llama *Las momias*, fuimos a Guanajuato y anduvimos tres mesecitos. Después de ahí... o sea, son comerciales, documentales... y así; o sea, hemos grabado con RBD, o sea con muchas, no recuerdo ahorita nombres, pero sí hemos trabajado con gente.

ECONÓMICO

La verdad es que ahí no tengo mucho conocimiento, pero hasta donde yo sé es el mismo sueldo cuando un hombre trabaja o una mujer. Porque he trabajado en otro

equipo, o sea, me han invitado y es la misma, a donde he ido es de puros hombres... o sea, tengo dos gaffer y es lo mismo, o sea, no te hacen diferencia.

AMBIENTE LABORAL

Con las chicas es como todo, de repente hay roces y todo, pero ya saliendo de trabajar está normal, o sea, no hay pelea ni nada... pero es normal en un grupo de puras chicas. Y pues, con los chicos que he trabajado, tampoco, o sea no, bueno a mí que no me ha tocado, no me han hecho ni siquiera el feo, nada, no hacen la diferencia; porque cuando yo entré el gaffer me dijo "cualquier cosa tú dime, no hay problema" pero no, o sea, todo tranquilo, al contrario, son muy amables y "cualquier cosa que necesitarás díganos" y así... o sea, la verdad es que no, no tengo eso que a muchas chicas les ha tocado, que el acoso, que he escuchado, pero a mí no.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Casi todos, mis llamados que han sido... pues me gusta lo que hago, entonces yo voy... me levanto con esa alegría, digo "voy a trabajar hoy" "voy a hacer esto..." o sea, y me da un gusto ¿sabes?, digo "oye vamos a hacer esto", llevo poco tiempo ¿no?, y no sé, siempre es "ay, ¿cómo estás?", siempre alegre en el set, siempre he estado así, aunque no me hable con todo el mundo, porque me gusta y más cuando fuimos, no sé... a Guanajuato. Son recuerdos que quedan, muy bonitos y pues del trabajo ni se diga, o sea, super hermoso lo que hacemos... me encanta, no tengo palabras para decirlo.

Mi experiencia en Guanajuato me gustó tanto porque llegamos... la verdad es que casi nunca, nunca he salido por fuera, por trabajo, entonces me gusta salir de repente... ahorita ya salgo mucho. Guanajuato es bonito y más trabajando con gente que te llevas bien... o sea, son cosas bonitas.

FAMILIA

En mi familia antes era, no sé... ¿cómo le dicen?, la oveja negra, y de repente empecé a cambiar. Era la oveja negra, la que no veía a su familia, la que se

desaparecía un montón y no sabían nada de ella, pero... de un de repente, pues ya tuve a mis hijos, bueno desde ahí, pero los tenía yo aquí porque no trabajaba casi; pero, cuando ya empecé a trabajar en este medio los fui a dejar y es cuando... no sé, “ya viene Mary” o “ya va a llegar Mary”, como que siento un cambio. Me siento como alguien que ya no era la oveja negra, como que cambió.

Mi familia como que no me quería, yo sentía... y después sentí como que ese cambio, como “ay ya viene mi hija”, “oye que vas a querer” ... cositas así, que ves tú o que sientes que cambian las cosas. Entonces, es bonito.

PAPEL DE MADRE

Como ahorita en vacaciones... cada que hay vacaciones me los traigo, si yo estoy trabajando me los traigo o si no me regreso a Veracruz y ahí estoy con ellos hasta que me salga un proyecto yo me regreso. Y así he estado.

DESAFÍOS

Lo más difícil es que yo en mí, yo sentía esa inseguridad, es que yo decía “no voy a poder” o sea, es que no puedo, ese era mi miedo... que me dijeran algo y que yo no pudiera hacer o que no sé qué me están pidiendo “¿qué hago?”; ese era mi miedo, que me dijeran “sabes qué, es que ya no vienes porque no sabes”.

SUPERAR DESAFÍOS

Los superé echándole ganas. Mi pareja me dice y ha dicho toda la vida “échale ganas, tú puedes”, “tú eres esto...”, “tú eres el otro...” y yo de repente digo

- Es que no puedo.
- ¿por qué no puedes?
- Digo: es que esto...
- No, haber, hay una solución.

Siempre, siempre ha estado ahí, me ha apoyado en todo, o sea, la verdad es muy... no sé cómo, o sea, ha estado conmigo en todo, entonces él, él me da ese ánimo dice "échale ganas, tú puedes".

De repente yo llegaba llorando, le decía:

- Es que... hoy pasó esto.

- Pero ¿por qué?

Y ya le decía "es que no puedo, porque me dicen algo y yo no sé qué hacer" y me dice "ya te mandé todo lo que tienes que ver y tienes que hacerlo, tú siempre has podido" le digo "sí" ... o sea, me ha estado, así como que, animando, aparte, piensas en tus hijos, si no trabajas no les vas a dar lo que ellos quieren o de repente que te piden algo... entonces, digo "no, pues sí tengo que echarle ganas por ellos".

¿CÓMO TE SIENTES CON EL TRABAJO QUE HACES?

Luego no lo puedo creer, porque de repente hemos salido en periódicos, o de... no sé, las noticias y "es en serio, yo estoy aquí, no me lo puedo creer". O sea, sientes esa emoción y que de repente te digan "tú eres la chica esta" y yo "este... sí", sientes esa emoción. Esos momentos son muy padres, algo que te anima a seguirle, "tú puedes", "ya estás ahí", "échale ganas" ... uno solito se anima.

Pero de repente, también te desanimas, o sea, es como todo ¿no? "¿Por qué pasan estas cosas?", son muchas cosas que no están bien, pero en un equipo siempre sale de todo.

De repente, como te contaba, estar con puras chicas a veces es complicado, porque a veces... de repente te vieron mal, o... no sé, cosillas así. Y dices... por qué, si es tu compañera es para que te eche la mano o equis cosa, y a veces no... no es así; o sea, como que te ponen el pie y así. Pero... bueno, uno... como digo, o sea, bueno a mí me gusta trabajar y a veces sé, a veces no sé qué es eso, pero debo de aprender de todas, de todas; yo no sé tanto, o sea, apenas, te digo que estoy empezando. Pero... como le digo a mi jefa "tengo que aprender, y de todas", porque

cada una tiene su cualidad de que tú sabes esto, tú el otro y así ¿no? Entonces... es eso, pero todo bien.

¿CÓMO SOBRELLEVAS O AFRONTAS LOS CONFLICTOS O ROCES DENTRO DEL EQUIPO?

No haciendo caso a nada. Y solamente te enfocas en tu trabajo, solamente hablas y todo... “buenas tardes”, “buenos días”, “¿cómo estás?” ... y bla bla... y ya, a trabajar, solo eso, ignorar todo lo que venga.

Solo sobrellevas las cosas ¿sabes? En el trabajo sí, a fuerzas sí, “¿cómo estás?” pero pues ya... hasta ahí. O sea, no soy tu amiga, solo somos compañeras... y así nada más.

CÓMO TE SIENTES AL SER MUJER Y MADRE DENTRO DE ESTE ENTORNO

Pues... la verdad que es... es un poquito pesado ¿sabes? Pesado en forma de... a veces tenemos que dejar a los hijos tanto tiempo; bueno, en caso mío no he dejado a mis hijos tanto tiempo... solo por tres/ cuatro meses los he dejado. Y pues... extrañas eso, como que, estar con ellos... pues eso.

¿CÓMO LE ENSEÑAS A FUTURAS GENERACIONES?

A veces la jefa lleva a chicas que están aprendiendo y... pues de repente, o sea, no... tampoco no saben bien y, entonces, ya te acercas y “se hace así” y se siente bonito ¿no? enseñarle, porque a ti te enseñaron así, empezaron como que “ven y haz así” y... pues yo digo ¿no?, no pierdo nada con enseñar también, no sé, porque a mí así me enseñaron y... pues tengo que enseñar también. Y se siente bonito, ¿no?

Realmente solo llegan y te dicen “ella es tal y ella es nueva” y hay que ver, y estar diciendo como le hace para que no haga cosas y así. Y ya.

¿QUÉ LE DIRÍAS A LAS QUE QUIEREN ENTRAR?

La verdad yo no estudié, te digo que empecé así. Yo les diría que le echen ganas, si les gusta... lo que les guste. Que le echen muchas ganas y si sienten que no se puede, claro que sí se puede, o sea, sí se puede con todo.

Sí se puede, todo lo que sueñen... los sueños a veces se cumplen, o siempre se cumplen. Si tú te propones... o sea, se cumplen; y si tú le echas más ganas, más.

DESPEDIDA

Yo creo que es todo. Simplemente le doy gracias a Dios y a mi jefa Anni, que gracias a ella y a todo el equipo... todas las chicas, estoy aquí; y gracias a ellas... he aprendido muchas cosas de ellas y... pues... gracias.

Entrevista: Marylú Almazán

Duración: 01:14:21

PRESENTACIÓN

Gracias por el momento aquí con nosotras. Yo me llamo Marilú Almazán y tengo 27 años. Yo empecé en la industria audiovisual muy chiquita gracias a mi papá, en gaffer, se llama Carlos Almazán, cuando yo tenía 3 años aproximadamente me empezó a llevar a las filmaciones, únicamente pues para ver, para ser espectadora y de ahí yo quise trabajar con él, yo estaba muy chiquita. Empecé mi primera filmación con él, fue a los 14 años, obviamente me empezó a explicar la tramoya, los nombres, para que yo los fuera memorizando, una vez ya memorizado, ya un poquito más empapada de todo eso, ya me dijo:

- Bueno, ya te sientes lista para acompañarme, ya un proyecto.

- Sí, vamos.

Yo tenía mucho miedo, pero lo acompañé, me gustó y ya bien trabajando empecé en 2016 - 2017.

¿POR QUÉ LA ILUMINACIÓN Y NO OTRA ÁREA?

Desde que yo empecé a acompañar a mi papá, yo veía su movimiento, que era cargar cosas pesadas, colgarse, subirse, estar muy activos. Obviamente es muy bonito, todas las ramas de audiovisual, pero eso me llamó muchísimo la atención, porque una vez ya viéndolo en tele nadie ve lo que hay detrás de cámara, nadie se imagina el trabajo, las horas y yo que sí lo viví, por parte de mi papá, me enamoré de la iluminación, porque gracias a eso puedo decir que es la mayor parte, gracias al fotógrafo y a la iluminación, para que todo lo que se ve en la tele salga bonito, todo lo que un fotógrafo y todo lo que un gaffer hagan, la respuesta es a lo que uno ve en la tele.

¿CÓMO FUE CUANDO LE DIJISTE A TUS PADRES?

Desde que yo estaba muy chiquita, todos en la familia dijeron “ella también va a hacer cine” y uno está muy chiquito, uno tiene mil cosas en la cabeza. Yo iba para derecho, es una rama totalmente diferente a la de ahorita. Pero acompañando a mi papá, dije, “no, creo que hay que buscarle, no puedo perder el tiempo diciendo podrá ser que sí, podrá ser que no, ¿sí me gustará?”.

Tenía que arriesgarlo todo para tener y ser lo que soy ahorita, no pude perder el tiempo en si a lo mejor iré por la rama de Derecho o le buscaré por otro lado, cuando yo sabía que perfectamente que mi final iba a ser cineasta, como hasta ahorita. Le dije a mi papá “oye, sabes qué, sí quiero dedicarme contigo a lo que tú trabajas”. Y pues ellos brincaron de felicidad.

Yo comentaba que mi papá y todos sus hermanos trabajan en esto, y fue una noticia que les llenó muchísimo, por el legado que tenemos, de nosotros los Almazán.

¿CÓMO FUE TU FORMACIÓN?

Todo fue aprendido, ahora sí que mi papá me decía “te voy a echar a los lobos” mi papá desde un principio me llevo al set y me dijo “ponte así, ponte asá, ponte esto, apréndete”. Todo, en lo personal, lo aprendí dentro del set, nunca hubo una escuela o un algún taller, todo lo que yo aprendí fue desde que mi papá me enseñó toda la tramoya y para qué funcionaba. Una vez que aprendí los nombres de las luces, ahora mi papá me ayudó a saber cómo utilizarlas, pero todo fue dentro del set.

¿CÓMO FUE EMPEZAR A TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS?

Pues sí me sentía muy cobijada y muy protegida, pero mi papá marcó algo desde el principio, muy tajante, “yo en el trabajo sí soy tu papá, pero soy tu jefe, o sea, tú no puedes tener alguna comodidad por decir es que soy la hija del gaffer, todos están trabajando conmigo y tienes que trabajar igual que todos”.

No había esa separación de hija padre, de que es la hija del gaffer, siempre fue muy tajante de que él era mi jefe, independientemente de que fuera mi papá.

Empecé yo con él y después él entró a una empresa, pero ya de fijo, entonces ya no participaba en rodajes por fuera, obviamente en el ámbito de que yo trabajé con él, conocí muchas personas, a sus amigos, me hice de mis propios amigos y gracias a que veían el esfuerzo y el empeño que yo le ponía trabajando con mi papá, él obviamente me recomendaba o hasta ellos mismos marcaban, de “oye ¿estás libre?, trabaja conmigo, necesito apoyo” y así, poco a poco, fue una rama que se fue desmenuzando para que yo pudiera ampliar mi zona de confort, que no nada más era con mi familia, ya trabajé con muchos grupos están reconocidos y pues gracias a dios sigo con ellos

¿CÓMO HAS VISTO LA PARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES?

No, al principio yo no conocía a ninguna otra mujer staff, a lo mejor sí la existía, pues tengo compañeras que trabajaron desde antes que yo, cuando entré, pero yo no las conocía, eran muy pocas y contadas las chicas que trabajaban de staff muchas veces me decían “oye, pero es que las de maquillaje están del otro lado”, “oye, es que los baños para maquillar están acá o vestuario”. Y cuando yo decía “no es que yo soy de iluminación. Pues sí era un boom, como raro, hasta me veían extraño, como de “no, tú no eres de staff”. El simple hecho de ser mujer era extraño que uno perteneciera a iluminación y pues hasta ahorita que estamos innovando un poquito más eso, aún siguen, mayoritariamente, siendo hombres los de iluminación, todavía ahorita.

¿CÓMO TE SENTÍAS?

Pues no, no me molestaba, realmente era como, un poco más orgullo de decir no soy como piensa la demás gente, uno por ser mujer, te avientan como a esa rama, pero me sentía muy bien, yo decía “qué padre, poder decir: no, no soy de esa rama soy de iluminación” pero no, muy bien, no me siento mal ni mucho menos, ni discriminada.

¿HAS TENIDO ALGUNA SITUACIÓN INCOMODA QUE SE HAYA PRESENTADO, EN LAS FORMAS DE TRABAJO?

Pues al principio era raro, uno como mujer sabe hasta donde puede, pero de todos modos se esfuerza por poder más y explotar más sus conocimientos, obviamente había comentarios de “no, es que tú eres niña, tu nada más carga... tal cosa” y uno conociéndose, conociendo su cuerpo decía “no, yo puedo más”, o sea, tú no me tienes porque decir que puedo y que no puedo cargar, yo me conozco y yo sé hasta dónde puedo ejercer algún trabajo. Entonces, fueron pocos, pero sí hubo como tres roces entre una persona y yo, porque no creían que yo pudiera hacer algo.

¿CÓMO LLEGAS A LAS AMAZONAS?

Pues siempre había trabajado con hombres, con compañeros de mi papá, con compañeros míos y una vez me contactó una fotógrafa que se llamaba Sofía (11:18), que es la que fundó realmente Amazonas, me habló, me dijo:

- Oye, ya sé de ti, sé que eres staff, te gustaría participar en alguna reunión zoom, para conocernos más chicas.

- Yo dije: pero, más chicas de qué o cómo.

- Es que ya contacté, ella me dijo, más chicas de staff.

- Me maravillé y dije: ¡ay, qué padre!, yo ni siquiera sabía que había más chicas.

Me conecté y vi que nada más éramos 4, era Sofía (11:59), Ana Berta Martínez, Melody y yo. Fuimos las primeras cuatro que supimos de este grupo que Sofía estaba inaugurando apenas, ni siquiera era un grupo sólido, nada más quería conocernos y de ahí ya es una trayectoria bastante grande de nosotras.

¿REPRESENTÓ ALGÚN CAMBIO, CÓMO FUE?

A mí fue muy difícil acoplarme, me costó casi dos años para acoplarme al grupo, porque yo tenía una forma de trabajar muy diferente, yo aprendí con hombres, entonces yo aprendí a hacer cosas muy diferentes y pedir las cosas muy diferentes a como ahora nosotras trabajamos, yo estaba acostumbrada al trato masculino y trabajar con mujeres era como hasta raro, la forma en tratarnos nosotras, muchas

veces dijimos, “no pues, es que por eso se hizo el grupo, para hacer un poquito más dócil el trabajo y no tan rudo, por así decirlo, malamente, pero tan no tan agresivo”. Entonces yo, que viví toda una vida con un gaffer, con mayoritariamente hombres, acoplarme ahora a un grupo de puras mujeres, para mí la verdad fue muy difícil, pero lo logré.

ALGÚN EJEMPLO

Claro, por ejemplo, hubo una ocasión, una filmación que nos dividieron en dos grupos, Ana Berta era la gaffer y yo era su second, entonces Ana se llevó un grupo de chicas, yo me lleve un grupo de chicas, entonces, mi manera de trabajar era más enérgica, me enojaba más, decía más groserías, era mucho más impaciente, sí me considero una persona muy impaciente, cosas que yo pedía las quería rápido, entonces hubo muchos roces, porque decían “oye, pero es que es como si trabajara con un hombre”. Y ahí es cuando me dan un golpe de realidad, digo “pues es que yo crecí trabajando y aprendiendo como si yo fuera un hombre” porque nunca se me hizo una diferencia de “no, es que ella que no cargue porque es mujer”, “no, es que ella que no haga esto porque es mujer” entonces como me trataron parejo, por así decirlo, yo igual agarraba parejo. Entonces, hablando con Sofía, porque eso sí fue, pues una plática grave entre comillas, porque se quejaron de mi forma de trabajar, entonces yo tuve que bajar ese ritmo masculino, para poder hacer un trabajo un poquito más gentil con todas. Ese es mi mayor problema, siempre, cuando estoy de cabeza, que me gana muchísimo la tensión masculina, entonces ejerzo el trabajo como si yo fuera un hombre.

¿CÓMO HAS LIDIADO CON ESA PARTE?

Por el tiempo, al principio no las conocía mucho, muchas veces en la forma en la que yo pedía las cosas. Porque en el cine cada minuto cuesta y monetaria y todo. Entonces, a mí me enseñaron que las cosas se quieren para ayer, entonces yo no daba esa minuta de... vamos a esperar a que lo traigan. Con el tiempo conocí a mi equipo, conocí a mis chicas, conocí a mis compañeras y decía, bueno, es que si tú muchas veces te sentiste absorbida y frustrada y estresada por cómo te trataban o

por cómo... y no malamente, porque yo gracias a ellos, gracias a mi papá y a todos los grupos con los que he estado, puedo decir que gracias a ellos soy ahorita lo que soy. Pero muchas veces me sentía frustrada, que por qué me bombardean de ideas, por qué me bombardean de instrucciones. Me puse en el lugar de las chicas y dije, bueno, puedo enseñarles, puedo pedirles, puedo exigirles de una manera menos agresiva, como a mí me hubiera a lo mejor gustado que me enseñaran, y solamente así.

¿CÓMO PASA A SER TAMBIÉN UN GRUPO DE ENSEÑANZA?

Hubo una ocasión que hicimos una serie, íbamos varias staff, pero casi la mitad del grupo era, se les llaman chinchigüilla a las chicas o a los chicos que van empezando, entonces cuando a mí me dejaban a cargo y yo pedía algo o daba alguna instrucción, yo veía que las nuevas como que decían “qué hago, qué hago” en vez de enojarme yo y decir “es que por qué no lo hacen, porque no se ponen las pilas” es como de a ver, si no saben, cómo le vas a exigir a una persona que no sabe, no te enojas y enséñales. Es imposible exigirle a alguien que no tiene un conocimiento, eso es imposible y no nada más en la industria audiovisual. Entonces, en ratos libres, yo les decía a las chicas que ya tenían más tiempo “oye, enséñale”. Si no saben, tienen que aprender, no van a estar toda la serie no sabiendo y hablo de una serie de 4 meses, entonces 4 meses no sabiendo, ya sería una grosería y me puse una meta.

En esa serie yo no iba de gaffer, pero iba de segunda de Ana, entonces cuando teníamos ratos libres decía, bueno si Ana pide una instrucción, que las chicas se sientan seguras de sí mismas de realizarlas. Entonces yo impartí, pues no es un curso, pero en ratos libres “oye vente voy a enseñar a hacer esto”, “oye ven deja el celular, mejor ponte a aprender esto, yo te enseño” porque en el momento que a mí me toque liderar un grupo que no sabe, va a ser imposible que yo me enoje porque no le enseñé nada, entonces fue mi meta, como de voy a exigirle a alguien que yo misma voy a formar para que me entiendan o para que ellas se formen a futuro, por eso me llenen en ese lado de enseñarle.

DESDE QUE SE FUNDÓ ¿CUÁNDO EMPEZARON A RECIBIR A LAS “CHINCHIGÜILLAS” O SE FUNDÓ CON ESA INTENCIÓN?

Sí, se fundó con nosotras cuatro, después dijimos bueno un equipo de staff o muy grande o muy pequeño dependiendo de la producción, pero si nos piden o vamos creciendo laboralmente y nos dan un trabajo de un comercial grande y necesitamos a 12 gentes y somos un grupo de chicas ¿de dónde vamos a sacar esas 12 gentes? Entonces empezamos a reclutar chicas para enseñarles, hacíamos vídeollamas, yo tenía un grupo, como de cuatro chicas que contacté por fuera y hacíamos vídeollamada y les enseñaba fotos de “ah, mira, esto se llama tal...” para que estuvieran un poquito más empapadas de lo que es la iluminación, tramoya y luces. Entonces, obviamente no es lo mismo un zoom que verlo en un set, entonces cuando Ana nos daba la oportunidad de que ella llevara chin chigüillas o que alguna entrara de chinchigüilla, pues era justamente enseñarle. No hay tiempo de ser chinchigüilla, realmente las chinchigüillas o los chinchigüillos, su tiempo de enseñanza es lo que ellos quieran aprender, yo puedo enseñarle a un chinchigüilla un año y si ese chinchigüillo no quiere aprender, nunca va a aprender y si yo me fleteo con un chinchigüilla y en un mes ya se sabe todo, en dos meses ya va a estar conmigo en mi grupo, depende de cada persona y lo que ella quiera aprender-

Fue desde el principio.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE MÁS TE HAN GUSTADO?

Pues realmente todos me gustan, porque, eso es lo bonito del cine, nunca nada se va a repetir, ni los compañeros, ni las locaciones, entonces eso es lo bonito y los retos de iluminación pues jamás van a ser los mismos. Entonces es lindo al principio que no nos conocíamos tanto, y por ejemplo, cargar una luz pesada y ver el esfuerzo de que cuatro chicas cargaran una luz, pero en armonía, ni siquiera como de “tú cárgale más, no tu cárgale más” o sea, en conjunto, en grupo cuatro chicas cargando algo para beneficio de toda la filmación, me encantó y muchos pueden decir “bueno, pero es que por eso son hombre los que trabajan en iluminación, porque ustedes son cuatro y cargan una luz, mejor que un hombre la cargue solo”.

Sí, pero es el mismo tiempo, no me voy a tardar más por cargarla entre cuatro que un solo chico, simplemente es la comunicación de hacerlo, siempre ha sido diferente, no tengo un ejemplo en específico de, este proyecto me encantó, porque siempre cuando vamos nosotras, tratamos como de acoplarnos. Al principio les comento que fue muy difícil, porque unas tenían temperamento más diferente, yo tenía un temperamento totalmente diferente de todas, Ana tenía un temperamento, Annie también empezó con puros chicos; sin embargo, Annie siempre ha sido muy linda en pedir cosas, en expresarse, siempre ha sido muy acogedora. Entonces, nos pusieron como agua y aceite y siempre, como amigas fuimos excelentes, cuando trabajamos fuimos excelentes, pero en el momento de tener cada una su grupo, fue como un choque de es que Ana es diferente y yo soy totalmente diferente Ana, pero cuando trabajamos juntas parece que ella me lee la mente a mí y yo le leo la mente a ella.

¿QUÉ TANTO CREES QUE TU TRABAJO PUEDE INFLUIR EN LA PERCEPCIÓN DE MUJERES TRABAJANDO EN ÁREAS QUE SON TRADICIONALMENTE MASCULINAS?

Pues bien, y mal, es un arma de dos filos, desgraciadamente, tengo un poco de pensamiento, no es machista, aclaro, no hay que dejarnos llevar por la mercadotecnia, muchas chicas pudieran decir “yo pertenezco al grupo de las Amazonas y ya soy esto y ya soy lo otro”. Pero, realmente así seas o no seas equipo de nosotras, de Amazonas o de Juan Pérez, no importa, muchas chicas pudieran decir “yo pertenezco al grupo de las Amazonas y ya soy esto y ya soy lo otro”. Pero, realmente así seas o no seas equipo de nosotras,, ya sea mío, todas las que conformamos, la riega en cualquier cosa, se echa entre las patas a todas, porque somos un grupo, entonces si alguien no está capacitado bien y va a algún proyecto en nombre de nosotras y no está capacitada al 100% de hacer algo, pues el nombre queda tachado mal y no es de que no por una chica o un chico, porque también hay chicos dentro de nosotros, la riega, deja al grupo mal, todo el grupo, aunque yo ni siquiera haya ido al proyecto. Entonces, sí está bien capacitar gente, sí está bien, pero en mi en mi cabeza es como de... no hay que dejarnos de llevar por la

mercadotecnia, del estampado de nosotros somos empresa tal, nosotros somos el equipo tal, por qué, porque el único prototipo que va a quedar en el set es tu trabajo, ni siquiera el grupo, de yo estoy en el grupo x. Es tu trabajo, no tiene que influenciar en absolutamente nada pertenecer a un grupo en específico. Sí, influye, pero influye más la forma en la que tú quieras superarte, no por pertenecer a un grupo significa que sabes. por así decirlo, no por pertenecer a un grupo significa que sabes hacerlo.

Nuestro trabajo de las cabezas que es Annie, yo y Sofi, es enseñar bien, capacitar bien, obviamente le echamos porras a cada quien en su esfuerzo de aprender, pero tenemos que ser también muy elitistas en cuestión de que, yo no puedo llevarme a alguien que no sepa, bueno que no sepa entre comillas, un ejemplo: Yo le estoy enseñando a alguien y si ese alguien no quiere trabajar y no quiere aprender, así yo lo esté capacitando dos años no me lo voy a llevar, porque va a echar a perder esa fluidez de trabajo que a Annie le gusta. Hablando personalmente de mi grupo, así yo capacité a alguien 3 años y esa persona en 3 años no quiere aprender, no me lo voy a llevar y muchas veces se me han ido al cuello, “pero es que ya lleva cuatro años contigo”, sí, pero no le echa ganas y no me lo voy a llevar. Es muy arduo el trabajo como cabeza, aprender y saber a quién llevarse, porque realmente los que hacen todo el trabajo de esfuerzo físico son los staff, uno como gaffer le echa coco y hace todo el ajedrez y mueve piezas para que salga bien, pero realmente los que hacen el trabajo duro son el staff y si yo me llevo 10 staff que no sirven yo no voy a servir y voy a quedar mal con el fotógrafo.

El cine, es más, quien quiere aprender, muchos pueden aprender, yo puedo traerme de la colonia a 20 que quieren trabajar, pero de esos uno va a querer trabajar, va a querer aprender y con ese sólo me voy a quedar.

¿HAY ALGUNA DISTINCIÓN SALARIAL POR SER STAFF MUJER, DE UN STAFF A OTRO?

Pues en lo personal nunca me han hecho esa distinción, porque nosotros tenemos un tabulador, este tabulador es en general, no hay distinción de “es que tú eres mujer y te voy a quitar \$5 menos” es o respetan ese tabulador o llegamos a un

acuerdo, ya sea por pronto pago, ya sea porque recibos, etcétera, o sea, todo eso de contabilidad es independiente, pero en lo personal nunca me han hecho esa distinción de que soy mujer y me paguen menos.

¿Y EN EL SENTIDO QUE ME DECÍAS, QUE UNA LÁMPARA LA LLEVAN 4 MUJERES CUANDO LA PUEDE CARGAR UN SOLO HOMBRE?

Eso sí se puede hacer un “entre paréntesis”, ¿por qué?, porque si yo voy a un comercial y me llevo a 4 chicos, es el sueldo mío más cuatro chicos y que sean capacitados bien y todo. Nunca me voy a llevar a un staff que no funcione, pero esa misma producción me pide “bueno, tráeme puras mujeres, yo no quiero chicos”. Porque ahora, en la actualidad me han tocado muchísimos proyectos en los que es lo contrario, que me dicen “oye, pero no me traigas hombres, que todo tú staff sean mujeres”. Entonces yo me quedo pensando, “okay, quieres puras mujeres”, obviamente previo a que yo vi la lista de equipo, yo digo bueno no traemos luces grandes, no hay ningún problema, pero un equipo grande, que yo puedo ocupar cuatro chicos, sí tendría en producción que decir “bueno, ya no van a ser cuatro van a ser seis”, ¿por qué? porque no voy a exponer... justo yo puedo ser muy estricta, muy lo que sea, pero no voy a exponer a mis chicas a que les pase algo por mi aferración de que lo hagan, tampoco voy a exponer a mi equipo. Entonces ya ellos me (33:26) “no, pero porque cuatro y ahorita me dices seis”

- Ah bueno, pues es que hay luces grandes.

No les voy a poder explicar a detalle, simplemente porque son las necesidades del grupo que sean, si quieres chicas, que sean seis, si no hay ningún problema que traiga hombres quédate en cuatro y obviamente eso afecta en el sueldo, porque ya no pagas cuatro, pagas siete conmigo, pero eso es cuestión de cada productora, si me dices sí, si me dice no, si me dice... bueno la que sigue y pues ni modo tendrán que hablarle a otra persona.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS MÁS DESTACADOS DENTRO DEL GRUPO?

Hicimos uno de Disney, que no lo terminamos, porque tuvimos problemas, eso sí, justo por ser mujeres. Porque desde que nosotras entramos, fue un proyecto muy difícil, porque de ahí desfilaron como cuatro grupos de staff, nosotros éramos las únicas mujeres, pero desfiló primero un grupo y era mal pagado, no daban comida, etcétera, entonces ellos renunciaron, después vino otro staff, no le gustó al fotógrafo, los corrieron. Después llegamos nosotras y desde que llegamos nosotras hubo un gesto como de no, no creo que puedan y si había comentarios como de “pero por qué ellas, pero por qué mujeres o sea por qué las trajeron”. Pero así, de cara a cara y nosotras como de (01:49) nuestro trabajo, nunca fuimos groseras, ni mucho menos, pero sí había comentarios muy nocivos hacia nosotras como Amazonas y obviamente teníamos el trabajo más pesado, que es iluminación y parecía, se los juro, que hacían como a propósito para no darnos agua, para no darnos comida, le servían a todo mundo hasta los actores, bueno, los actores obviamente son los principales, los extras, a todos y al final “bueno, ya que pase el grupo de iluminación” y era como de “wey, pero no creo que sea justo”.

Hubo un viaje a Veracruz y fue súper explotado, pero yo creo que fue el más explotado de todo lo que he trabajado, fue el proyecto más explotado, no nos daban agua, era en playa, no nos daban, bueno obviamente cada quien tenía su bloqueador, pero pedíamos como de “oye, estamos en la selva no tienes algún repelente de mosquitos”, “no, no hay”. Yo el primer día que llegué a Veracruz y llegué a la habitación del hotel lloré toda la noche, porque no podía yo creer lo mal que nos estaban tratando, a lo mejor fue inconscientemente, pero yo sí lo sentía como muy hacia nosotras, era como muy directo. Entonces ese proyecto sí puedo decir que ha sido el peor en el que he trabajado, fue de Disney, pero no me acuerdo el nombre...

¿POR QUÉ CREES QUE HAYA SIDO EL TRATO DE ESA FORMA?

Desde que llegamos, platicamos entre nosotras y la gaffer Ana nos dijo “no nos quieren aquí”. No sé cómo se enteró ella, pero desde que llegamos nos dijo “chicas, a nosotras no nos quieren aquí, hagamos todo lo posible por dar un buen trabajo, por no dar ningún motivo para que nos regañen, para que todo fluya, porque en

verdad, chicas, no nos quieren". Y nosotros dijimos "ah bueno, está bien". Seguíamos, hubo (04:11), todo se nos cuatrapeo, imagínense llegar a un proyecto nuevo, el primer día y que nos digan -oigan no nos quieren aquí. Duramos como un mes, nos corrieron y nos pagaron después de 3 meses, porque nos daban largas y largas, no sé si a todo el (04:38) pero a nosotras sí nos dieron una larga espera para pago y todos los demás la verdad muy bien, hicimos *Pena ajena*, que es con Adrián Duarte. Hicimos comerciales, hicimos Troyan, hicimos uno de Consomate, hemos tenido muchos comerciales, la verdad.

Proyectos largos, yo entré con ellas a destiempo porque yo estaba en un proyecto, cuando ellos ellas empezaron el grupo yo estaba en proyecto largo con un tío mío, entonces a mí nada más largos, me tocaron dos, o tres: *Pena ajena* con Leslie Montero y otros dos con Jimena (05:33) la verdad no recuerdo los nombres, pero sí fueron en total, con ellas, hice 4. Después tuvimos un pleito personal, entre Amazonas y yo decidí salirme unos meses de ellas, ellas hicieron otros proyectos largos, creo que dos, si no me equivoco, pero yo ya no estaba y yo estaba trabajando aparte. Después volví a entrar con ellas y ya todo fluye y ahorita hicimos creo tres proyectos, ya hice otra vez, en esta vuelta que regresé con ellas....

Ellas, las Amazonas, son chicas y de invitados son hombres. Y mi grupo es al revés, son hombres y de invitadas son mujeres.

¿QUÉ DESAFÍOS?

Yo creo que mi mayor obstáculo, siendo ahorita gaffer y también como staff, son los fotógrafos, darles gusto visualmente a los fotógrafos, porque uno como gaffer, y uno como staff tiene que quedar bien y aprovechar todas las oportunidades que les dé un fotógrafo o una fotógrafa, por ejemplo, yo estaba acostumbrada a tele, por ejemplo TV Azteca, Televisa, que obviamente es pesado, pero no era tanto, tanta publicidad, teníamos un horario, horario de comida, los llamados no eran tan prolongados, porque yo empecé con mi papá así, en series, en películas. Pero realmente mi primer desafío fue cuando fui a un comercial, era publicidad y era gringa, yo hablo inglés, entonces se me facilitó, por ahí no sentí el miedo, se me

facilito, entendí las instrucciones, etc. pero la fluidez del trabajo, es muy diferente de publicidad a tele o a cine, es muchísima la diferencia, ahí tienes que estar corriendo, ahí tienes que estar cachando todo lo que dice el fotógrafo, antes de que te lo digan tú ya lo escuchaste, ya lo estás haciendo, estás viendo que el director está platicando con el fotógrafo y dice “es que a mí me gustaría una luz aquí”, ah, bueno entonces todos los staff ya están tirando línea para poner la luz que quiere el fotógrafo, porque ahí es mucho más rápido; si en el cine y la televisión es rápida, en publicidad es muchísimo más estrés y muchísimo más rapidez y muchísimo más de todo, no hay hora de comida, hay algunos que sí, hay otros que no, lo audiovisual es muy diverso, va a haber unos que te den dos horas de comida y otros que ni te lo dan, te tienes que estar alternando para comer.

Yo creo que cada que hago publicidad es un reto diferente porque son mucho más estrictos. Una vez me tocó también, en cuestión de idiomas, yo estudié ruso, entonces sé ruso y yo trabajé 2 años en una empresa que se llama EFD, muy reconocida de equipo de renta, entonces me mandaron con una cámara, yo estaba en el equipo de cámara, me mandaron a publicidad y el fotógrafo era ruso, hablaba obviamente inglés sin ningún problema, pero que exigieron que yo estuviera pegada al fotógrafo hablando ruso, dando instrucciones de esas pequeñas cosas de cámara, porque yo no estaba en EFD de iluminación, entonces, creo que fue lo que más me quebró mi cerebro, esa exigencia de estar hablando en otro idioma con alguien que nunca había conocido, nunca había hablado con él y en cuestión de iluminación cuando vienen extranjeros y me toca estar con ellos, es un estrés, que no la vaya a regar, repito en publicidad es mucho muy diferente, si nos toca una serie con alguien que habla inglés, pues ya la convivencia diaria, ya sea que la peli dure un mes, dure 4 meses, a alguien que te tienes que ganar en un día y ese día es mortal, puede ser mortal o puede ser un beneficio, si tú, o la riegas o haces bien las cosas. Entonces la publicidad para mí es bastante... y más con mi carácter de que todo lo quiero para ayer, creo que la publicidad a mí me explota el cerebro mucho.

Lo quisiera hacer perfecto y a veces nada es perfecto y mientras te exigas a ti mismo hacer algo perfecto, te saboteas tú solo.

Sí una vez hice un comercial grande, justamente mi fotógrafa era Sofía, hicimos Bubbalo, yo hice croquis, yo hice maqueta para qué las luces... soy muy perfeccionista, entonces yo puse las luces en chiquito para que todo, cuando yo llegara al set estuviera planchadísimo y yo ya había puesto hasta esto mide 2 m entonces cada luz tiene que ir cada medio metro. Entonces mi papá me dijo:

- Relájate no te estreses en el set todo fluye... etcétera.

- Y yo "no importa, pero se tiene que hacer como aquí yo lo digo".

- Sí pero no te...

- No, pero como aquí lo estoy dibujando.

Llegamos a la grabación y nos cambiaron todas las luces, ahí es cuando te das cuenta de que, como Big Brother las reglas cambian y un día te dicen una cosa y al otro día ya es completamente diferente, justamente era publicidad, la directora hablaba inglés, entonces fue una frustración que dije -qué voy a hacer. Pero no me podía poner en el momento del rodaje hacer otra vez el croquis, entonces uno como gaffer, su carga mental siempre va a estar, porque tiene que pensar lo que el fotógrafo apenas se le va a ocurrir, entonces yo creo que esa ha sido la que más recuerdo y que me ha costado bastante por el cambio radical que hicieron, pero salió muy bonito de una u otra manera, tuve que solucionar más bien.

¿CÓMO ES LA PARTE FAMILIAR?

Mi bebé tiene 2 años. Tuve bastantes complicaciones porque yo seguía trabajando estando embarazada, yo trabajé cuando tenía un mes, tenía poquito, después trabajé cuando tenía cuatro, después cinco y tuve una amenaza de aborto por el exceso de carga, entonces el doctor me dijo ya no vas a poder trabajar hasta que te alivies. Para mí que me quiten el trabajo se me cae el mundo, entonces entre en depresión, yo me sentía inútil y es muy, como les decía, uno mismo se sabotea,

porque cómo una mujer se va a sentir inútil por estar creando una vida, es imposible que uno se siente inútil. Pero yo y muchas mujeres que están acostumbradas a trabajar, que le quiten ese trabajo que es su vida es como que si le quitaran todo y se olvida del gran trabajo que están haciendo, que es hacer una personita.

De ahí no trabajé hasta que yo tenía 8 meses.

¿CÓMO TE SENTISTE CON ESE CAMBIO?

De no trabajar, muy mal, y justamente yo soy muy necia y no trabajaba en el medio de audiovisual, pero yo empecé... voy a trabajar en otra cosa, voy a generar en otra cosa, me voy a poner a vender esto y me decían "es que necesitas descansar no puedes estar haciendo esto". Y no hice caso y trabajé, entonces a los 8 meses me llaman y me dicen "oye va a haber una publicidad, quieres venir de gaffer, tráete a tu staff", etcétera. Yo dije, tengo 8 meses, ya casi me alivio, me siento bien, no me siento mal, pues vamos. Y es un tema bastante complicado y bastante sentimental para mí porque puse en riesgo la vida de mi bebé, porque fue un comercial de, me acuerdo perfectamente, 18 horas, fue hasta los (11:48) y yo manejé de ida 2 horas y media y dolía la panza y decía "esto esta raro, bueno, no importa. Y yo aferrada, me aventé las 18 horas y al final yo ya no me podía mover, ya era un dolor de estómago, bueno, del bebé, era un dolor horrible y me decían "estás bien" y yo "ah sí, sigan con la grabación". Y yo iba al baño y yo lloraba del dolor, le hablé a mi papá le hablé a mi esposo y les dije "oigan algo está mal, algo está pasando, no cargué nada, no hice esfuerzos, pero algo está mal, yo sé que está mal". A los dos días me alivié porque el bebé sufrió dentro de mi panza todo el estrés, uno dice cómo tiene que ver una cosa con la otra, y el bebé sufrió mucho, se me adelantó de 8 meses, no llegué a los nueve. Hoy filmé, pasado mañana me alivié, el bebé se quedó dos semanas internado por mi negligencia, así se podría decir, por mi aferración a trabajar. Se quedó internado en el hospital dos semanas, yo me sentía muy culpable, obviamente mi esposo se enojó conmigo, mi papá se enojó conmigo, yo me sentía muy vulnerable porque yo pensaba que estaba haciendo algo bien, porque obviamente cada trabajo es monetario y yo decía "si yo puedo trabajar y yo puedo ganar dinero, aun estando embarazada lo voy a hacer, porque yo me siento

bien". Pero en el momento que me dijeron "es que hiciste sufrir a tu bebé", así me hayan pagado millones de pesos, nada se recompensa por lo que yo pude haberle hecho a un bebé y eso es algo que me arrepiento muchísimo, pero gracias a dios estamos bien, sigo trabajando. También es otra cuestión, que me alivio y a los dos meses yo ya estaba trabajando, entonces es esa mentalidad de maternar muy poco, dos meses, para salirte a trabajar y en mi cabeza decía "bueno, entonces para qué tienes un bebé, si no lo vas a disfrutar". Pero tampoco me podía quedar, obviamente mi esposo me apoya en todo, muchísimo, económicamente, sentimentalmente y todo, pero yo no quería sentirme otra vez... se me olvidó todo lo que pasó y yo decía "no, ya me voy a trabajar y ya me voy a trabajar" y sí, puedo decir que también me perdí algunas etapas de mi bebé chiquito, por irme a trabajar, pero tampoco es como que haya perdido, porque también gano trabajo y gano experiencia, entonces es poner las cosas en una balanza y decir bueno, okay yo hablé conmigo misma y dije "no vas a dejar de trabajar okay, pero no pierdas el tiempo de valor con tu bebé". Entonces ahorita yo me siento muy segura y me siento muy bien porque he sabido balancear esos dos ámbitos, que son mi vida, que es mi trabajo y mi hijo porque trabajo todo lo que quiera, pero yo no salgo de la república mexicana por mi bebé, yo trabajo todo lo que quieran, semanas, no importa, pero yo llego con mi bebé a casa, no me permito ya quitarme esa obligación, porque realmente es una obligación, no me quito esa obligación de ser mamá, aunque yo trabaje.

Y lo viví con mi papá, porque mi papá fue un papá ausente, mi papá me pudo dar todo y yo le agradezco todo, porque gracias a él soy lo que soy, pero me acuerdo y digo yo nunca vi a mi papá, yo nunca conviví con mi papá, mi papá se la pasaba trabajando en el cine. Yo le decía una frase a mi papá: que era papá domingo, porque solo lo veía los domingos, hasta mis 16 años, o sea, toda mi infancia, toda mi adolescencia, hasta los 16 años yo solamente lo veía los domingos, entonces es esa balanza de decir "mi papá me dio todo, pero no estaba". Yo conviví más con mi papá en rodaje que en la casa. Yo no quiero que mi bebé a los años diga "muchas gracias, mamá, me diste todo, pero no estabas". Es difícil mantener ese equilibrio entre mis dos bebés, mi bebé trabajo y mi bebé de carne y hueso.

CUANDO EMPIEZAS A TRABAJAR CON LAS AMAZONAS ¿CÓMO LO VIO TU FAMILIA?

Muy bien, lo vieron muy bien, mi papá siempre me apoyó y de hecho hasta él mismo habló con ellas y les dijo que él tiene mucha experiencia en años que nos sobrepasa, a todas, él se abrió con ellas y les dijo que cualquier duda o cualquier favor, porque la industria puede ser muy grande, pero realmente es muy chiquita, es mínima, él me dice “si yo no las apoyo a lo mejor sí van a tener apoyo, pero yo quiero respaldarlas, porque eres mi hija, porque también tú, a futuro me puedes dar trabajo a mí, yo ya te formé, yo ya te enseñé, ya eres gaffer, entonces dos gaffer en una familia hasta puede ser mayormente beneficiario”. Entonces él me apoyó mucho, habló con Annie y habló con Mel, les dijo que estaba abierto a cualquier duda, preguntas, datos que a lo mejor él nos pueda apoyar y me dijo que sí, que para adelante y que le daba mucho gusto que, justamente como él empezó muchísimo antes, él no vio nada de esto, él no vio absolutamente nada y me dijo “pues es raro, pero bienvenidas, realmente esas fueron sus palabras, porque fue, creo que fue en un comercial, que fue por mí a la locación y nos dijo esto es raro, esto lo apoyo y bienvenidas a todas”.

Yo también tengo muchas dudas, aun siendo la cabeza en un proyecto y yo con toda la confianza puedo marcar y decirle “oye es que está pasando esto, no sé por qué” o “necesito esto, pero no me gira la ardilla, qué hago”. Y él siempre dijo “más tonto es el que no pregunta, no te sientas avergonzada de preguntarme o preguntarle a alguien más”. Pero si tengo a un maestro aquí en mi casa, por qué no preguntarle a él.

¿TIENES ALGÚN CONSEJO PARA LOS QUE QUIEREN ENTRAR AL CAMPO DE LOS STAFF?

Mi consejo más grande y de todo corazón sería: si te gusta, esfuérzate.

Es fácil entrar, pero permanecer es muy difícil. Y te van a poner muchas trabas, te van a poner el pie muchas veces, van a haber comentarios de “no puedes”, de

“mejor dedícate otra cosa, es que no eres para esto”, pero si tú quieres, tienes que esforzarte por enseñarles que sí puedes, porque tú puedes querer muchísimo y puedes amanecer y pensar “ay yo voy a ser de grande esto” o “yo quiero trabajar en esto”. Pero si tu querer no se convierte... pueste vas a quedar ahí, no pasa nada si tú quieres y lo deseas si no lo haces, entrar aquí a lo mejor va a ser muy fácil porque te puedes encontrar a un compañero o alguien te ve en la calle “oye te invito a trabajar”, “ah, sí está bien”. Pero si no te esfuerzas y si no te aferras a lo que quieres, porque puedes empezar de maquillaje y terminar siendo director o puedes empezar de staff y terminar siendo fotógrafo, aquí la industria es muy grande y afortunadamente si tú quieres y le echas ganas, puedes ser lo que se te dé la gana, yo puedo abrir la boca y decir yo no estudié esto, yo no tengo carrera profesional en el ámbito de iluminación, de tramoya, de gaffer, pero me aferré en lo que yo quería. Yo dije “voy a hacer esto”. Y aunque, gracias a Dios, no tuve muchas trabes, por mi papá, porque él me enseñó todo lo que sé, pero si tú quieres tienes que poder, no nada más te quedas con el “es que yo quiero, yo quisiera, me encantaría”, no pues, entonces si te quedas ahí, no vas a hacer nada, tienes que poder y levantar y decirte “hoy voy a hacerlo”. En vez de “hoy yo quiero ser”. Nada más es eso y aferrarte a lo más que puedas, no nada más en lo audiovisual, en la vida siento que tienes que luchar por algo que realmente deseas y pues nada más.

¿QUÉ TE SIGNIFICA A TI SER MUJER, MADRE Y ESTAR EN UNA INDUSTRIA TAN DIFÍCIL?

Yo me siento muy orgullosa, porque muchas veces uno mismo duda, duda de uno mismo y al principio que yo empecé, como les repito, yo quería estar aquí pero no me decidía, entonces yo quería y me imaginaba de “ay me encantaría estar en un proyecto de tal”. Y cuando ya estuve ahí dije “bueno y qué vas a hacer ahorita que ya estás aquí”. Ah, pues entonces echarle ganas y cuando terminaba el proyecto cuando yo era staff y me decían “oye, este, trabajas muy bien muchas felicidades”. Con mi papá era un poco diferente, yo con mi papá a lo mejor me hubiera encantado escuchar “felicidades trabajas muy bien”, qué buen trabajo estoy haciendo, o sea, nada, era como de “ah gracias, otro día, bye”. Entonces me hacía dudar, yo decía

“sí lo hice bien, no lo hice bien, me faltó”. Pero gracias a eso me esforzaba más porque yo quería un reconocimiento de alguien, no nada más mío y yo decía “pero si mi papá no me lo da qué tal si no la estoy armando, qué tal si no soy suficiente” como yo pensaba. Entonces una vez tuve una plática con él y le dije:

- ¿Por qué todo mundo, con el que he trabajado, (gracias a dios, puedo decir que me entrego totalmente a mi trabajo, y trato de sacarlo lo más limpio posible) porque nunca me has dicho tú, que lo hago bien, si todo mundo me dice que trabajo bien?

- Y me dice “para hacerte más hambre”.

- Y yo “¿cómo más hambre?”

- Y me dice: sí, para que tú misma digas “puedo más” es que por qué no me dice él, entonces me voy a echarle más ganas, voy a echarle más ganas.

- Dice: yo, desde que naciste sé que tú ibas a triunfar, pero si te lo decía a lo mejor tú decías “ah bueno, está bien pues yo ya sé que soy así”, y me dice: y de esta vida se trata de perrear y perrear más trabajo y perrear más trabajo y querer más y querer más porque nunca es suficiente.

Por ese lado nunca enfatizó en hacerme sentir suficiente, porque él quería que yo misma me esforzara más y me esforzara más y me esforzara más por esa validación, que a lo mejor yo ya sé que lo sabe, pero yo en mi cabeza es como de necesito dar más y necesito dar más y necesito dar más porque no me basta con que yo ya lo sepa, quiero que ahora sí, que, a nivel mundial, yo me veo en Hollywood, yo ya me veo haciendo películas extranjeras. Entonces, si me mantengo en esta zona de confort de “ay, mi familia sabe que soy buena, mis compañeros saben que soy buena, las Amazonas saben que yo soy buena, me voy a quedar aquí y yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ir por más. Entonces, yo puedo decir que ahorita estoy donde quería estar hace 10 años y ahorita voy a soñar cómo voy a estar en otros 10 años después. En Hollywood.

Entrevista: Melody Rosse Rivas

Duración: 01:02:58

PRESENTACIÓN

Yo soy Melody Rosse Rivas Laura, nací en Lima, Perú. Tengo 29 años, mi cumpleaños es el 27 de agosto para los que me quieran regalar algo. Soy titulada de la Universidad Tecnológica de Perú, me especialice en lo que es Comunicación Audiovisual, y tengo ya... ocho años en el medio.

INFANCIA Y FAMILIA

Pues mi infancia fue... tranquila, mi padrastro fue el que me crío, que es para mí mi papá, él ya falleció hace tres años. Tuve abuelitos, a mi mamá, tuve comunicación también con mi papá. Vivo, bueno... vivía... bueno, sigo viviendo en una casa familiar, nadie de mi familia se dedica a esto, absolutamente nadie; mi papá es, bueno, era contador porque ya falleció hace tres años; mi mamá fue... trabajaba siempre en mantenimiento. Ambos siempre se daban el tiempo para irme a ver cada vez que... bueno, siempre tenía que ser la primera para los bailes, la actuación... siempre la primera. Fue algo que mi papá siempre me dijo, mi papá y mi mamá siempre me decían "hija, tú siempre tienes que ser la primera en cualquier cosa que tú hagas por más chiquito que sea"; entonces, fue algo que, hasta el día de hoy, se me ha quedó en la cabeza y para todo siempre soy la primera; desde muy chiquitita intentaba resaltar siempre entre los demás, y mis papás cada vez que era domingo siempre iban a mis actuaciones a verme.

Tengo dos hermanos. Mi hermana tiene 22 años y mi hermano tiene 15.

Tengo una niña, se llama Sophia Rosse, le puse mi nombre, también Rosse; tiene 9 años.

FORMACIÓN

Cuando yo estaba en la universidad, mi papá me dijo "tú no tienes que perder tiempo, entre más joven termines la universidad, la carrera que elijas te va a ayudar

más rápido a crecer”. Cuando estaba en quinto de secundaria mi papá me dijo “¿qué quieres estudiar?”, para eso, yo siempre decía... como me veían que me gustaban las cámaras y las fotos... decía “yo quiero estudiar periodismo o medicina veterinaria” y mi papá me dijo “sabes qué hija, acá en dos semanas tienes un examen de admisión para que estudies ciencias de la comunicación” y yo dije:

- Papá, pero no hemos ido a ver ninguna universidad.

- No importa, está bien esa.

Entonces, como yo quería periodismo, porque me gustaba estar delante de las cámaras, empecé ese rumbo; o sea, empecé la universidad, todo bien, me mandaban a hacer mis prácticas siempre delante de la cámara como reportera, hasta que en un punto ya no me empezaba a gustar; ya me sentía... como qué... un poco intimidada porque todas las miradas eran como las cámaras apuntándome a mí.

Llegué a estar en un canal web cerrado, hice varios documentales, igual, también como reportera, y... como que ya no me sentía tan cómoda. Llegó un punto en el que la universidad te pide que hagas prácticas para que puedas tener horas y te puedan dar... pues... tu título; yo empecé a bajar prácticas por internet... y como no tengo familia en el medio, absolutamente nadie pertenece al medio... empecé a buscarlo por internet, empecé a poner: “prácticas por internet”, “prácticas de producción por internet”, fue lo primero que se me ocurrió.

Encontré a un gaffer allá que se llama Andrés Magallanes que fue... es el único... bueno, era el único gaffer allá que daba la oportunidad a las mujeres a trabajar, él ya tenía a dos chicas; entonces él me dijo “yo hago producción técnica”, no entendía muy bien ese término, pero dije “bueno, debe ser producción” porque, cuando empecé a buscar lo que significa “producción” me quería ir a Argentina a estudiar producción... especializarme netamente en producción. Y, cuando él me llevó a su set, que fue un set muy grande... eh, fue... creo que... mi primer comercial de Colcafé, que era un comercial para Colombia allá en Perú. Me gustó todo lo que

ellos hacían, porque iban detrás de la cámara... con las luces... me gustó ver los efectos que mostraban las luces a través de la cámara, y ahí fue como yo me enamoré de eso, y me dijo “si te gusta, te vuelvo a invitar a otro proyecto en donde puedas venir a ver” y ahí conocí a las dos chicas que pertenecían a su grupo de él, que se llaman Mercer y Madelein. Madeleine ya no trabaja y Mercey es la más antigua allá de las mujeres que se dedica a esto de la iluminación.

Y fue así como yo, pues, me empecé a meter más en el medio, pero ya en la parte de lo que es iluminación.

No terminé, estaba buscando prácticas, porque la universidad te pide que hagas prácticas para que tú puedas sumar cierta cantidad de horas para que pueda ser parte de que te den tu título; entonces fue antes de que yo termine, empecé a buscar prácticas y él me empezó a llevar. Primero como practicante, no me pagaba absolutamente nada, era como qué... esto de los filtros... me decía “pásame el 2 16”, entonces las chicas y los chicos (7:22) “mira, este filtro (7:24)” y yo decía: “pero ¿cómo es?”

- “Ah, pues tienes que darte cuenta de la densidad, mira que acá hay números...”; me empezaban a explicar cosas que en la universidad también me decían, pero eran cosas mínimas que en la vida real ya es totalmente diferente, y... y ya, así.

QUÉ DIJO TU FAMILIA / CÓMO LO TOMÓ

Mis papás lo tomaron normal, lo tomaron bien, solamente me dijeron: “hija, pero a ti te gustaba el periodismo, a ti te gusta estar delante de la cámara”

- Sí papá, pero es que ya no me gusta.

- Bueno, lo que a ti te guste hacer te vamos a apoyar.

Mis papás siempre me apoyaron, mi papá sobre todo siempre me apoyó en cualquier decisión que yo tomara; y mi mamá me dijo “mientras no dejes la universidad y te quieras cambiar a otra cosa no hay problema”.

Mis papás tenían la idea de que el mundo audiovisual era así como sale en la tele, o sea de... noticieros, telenovelas, y así. Pero a donde yo estaba yendo, que no sabía que era eso también, era la parte del cine, la publicidad... que yo pensé que era lo mismo, la verdad, por cómo me enseñaban en la universidad, pero no era lo mismo, porque... en el mundo de la tele tienen otro tipo de conceptos tanto las luces como las cámaras; y en el mundo del cine, o los comerciales, es cosa muy diferente, son mucho más abiertos a experimentar nuevas cosas. Y cuando mis papás... una vez me tocó grabar una película allá, muy cerquita a mi casa, y le dije "sabes qué papá, (9:30)", le decía "papá, sabes qué, vamos a estar cerca de la casa, vamos a estar por una alameda" por un (9:37) por así decirlo, y... mis papás fueron, pero mis papás no sabían en realidad que era lo que yo hacía, y cuando se dieron cuenta de lo que yo hacía, de que era cargar fierros, cargar luces... ya en la noche cuando yo regresé a mi casa me dijeron "hija, ¿has estudiado para eso?, ¿no se te es muy pesado, hijita? Yo te veo ahí cargando con los cables, ¿sí te gusta eso?", dije "sí, me gusta mucho, me gusta porque... como pones las luces, como se ve reflejado en la cámara me gusta"

- "Bueno hijita, esperemos que en el camino te empiece a gustar otra cosa", así me dijeron ellos al inicio, así.

¿POR QUÉ ILUMINACIÓN?

Porque fue como... o sea, como dije al inicio, cuando vi el comercial que hice por primera vez, con este gaffer que se llama Andrés Magallanes que fue el que me dio la oportunidad, como decimos fue mi padrino... como cuando vi las luces con las gelatinas, los filtros... a través de la cámara se veía muy bonito la verdad, se ve lindo, se ve hermoso. Entonces yo dije "eso es lo que yo quiero, yo quiero ser como él", dije "yo quiero ser como él algún día", "yo quiero ser gaffer como él"; y él me decía "si tú lo quieres hacer en algún momento lo vas a poder, solamente tienes que aprender, tienes que aprender todas las luces, tienes que aprender de los filtros, tienes que aprender de la cámara también, incluso, tienes que aprenderte los lentes, tienes que ver que tanto te puedes meter y con qué lente estás yendo". Eso básicamente... cuando yo vi las luces puestas en el producto, en el personaje, a

través de la cámara, fue lo que a mí me gustó y hasta el día de hoy me sigue gustando y me sigue enamorando.

EN QUE MOMENTO CONOCES A LAS AMAZONAS

Conozco a las chicas antes de que yo viniera aquí a México, yo trabajaba allá en Perú de lo mismo... y yo tengo una pareja, tengo novio que también se dedica a este medio (12:36) cámara. Él se... él me dijo un día "oye, sabes qué, me voy a ir a México porque quiero probar suerte" y yo le dije "¡ah! pues está bien" ¿no?, recién estaba iniciando nuestra relación; cuando él vino me dijo "sabes qué, México es bonito, en México hay muchas oportunidades, ¿por qué no pruebas allá? y de paso creces de tu manera de conocimiento un poco más", entonces vine con él. Y cuando vengo no conocía a nadie, literal a nadie, me puso a buscar por el Facebook, así, ponía así: "gaffers", en el Facebook así, literal; eh... sí me salía alguien que tuviera cámara o alguna luz los agregaba por el Facebook. Así tal cual fue como llegué en el 2018 en marzo.

Empecé a buscar, a buscar, a buscar... hasta que por ahí encuentro a una chica, que es Anni, con una luz, que estaba agarrando una luz; (13:30) vivencia de México, la agregué... y le empiezo a hablar, le digo "sabes qué, Anni, mira, yo soy Melody, estudié Comunicación Audiovisual y me gustaría... si es que tienes algún proyecto o algo, que a lo mejor cuentes conmigo, así no me pagues nada, me gustaría aprender (13:47). Entonces, ella me pasó, me acuerdo, dos contactos de dos gaffers, y... como empecé a contactar a estos dos gaffers a los meses, salió que... Sophia Stieglitz, que es la fotógrafa de las Amazonas, dijo "voy a crear un grupo de puras chicas"; entonces, para esto yo ya conocía a Anni, ya la había visto un par de veces, no trabajando pero ya había visto, ya había ido a comer con ella, a desayunar con ella y... fue por ella que yo entré al grupo de las Amazonas, porque la conocí, porque Sofia dijo "vamos hacer un grupo de chicas". Sofia ya conocía a Anni, conocía, creo que, a Alma, conocía a Marylú; entonces faltaban otras chicas para ser un grupo un poquito más grande, y Anni dijo "sabes qué, yo conozco a una chica de Perú" y me metió ella al grupo, metieron a otra chica más, la verdad no me acuerdo su nombre, y éramos como un grupito de cinco. Y nosotras cinco salíamos

a los llamados. Así fue como yo conocí a las chicas por medio de Anni, porque ella me dio la oportunidad de entrar al grupo, porque por ella yo las conocí, o sea, yo conozco a las chicas por ella; o sea, yo le agradezco mucho a ella, a Anni.

CUANTO TIEMPO PASÓ DE CUANDO TRABAJABAS EN PERÚ A CUANDO DECIDISTE LLEGAR A MÉXICO

Pues... cuando estaba haciendo mis prácticas, fue antes de tener a mi hija, luego me embaracé, y las prácticas que hacía eran muy esporádicas, como qué una vez al mes, dos veces al mes... y por eso la verdad no lo cuento tanto como años de experiencia, pero son parte de. Y ya cuando estuve embarazada tuve que dejarlo, me tomé todo un año, igual, yendo a la universidad, y no trabajé tampoco. Ya cuando mi hija cumplió 1 año, volví a retomar comunicación con él, me llamaba, igual, esporádicamente; y luego de ahí, empecé a trabajar con otro gaffer y otro fotógrafo, que fue (16:00) el que me dio la oportunidad de poder crecer más. A partir de ahí, de donde trabajé con este fotógrafo a antes de que yo llegara acá, pasaron 2 años consecutivamente, trabajé parejito, o sea, no descansé nada; trabajaba de película en película, tras película, con un nuevo gaffer que es Rafael Mackey, de la mano con el fotógrafo (16:28). Luego de ahí ya vine, después del 2018.

CÓMO HA SIDO LA EXPERIENCIA LABORAL

El comparativo de haber trabajado en Perú y aquí fue... me chocó mucho los nombres, por ejemplo: allá las varillas corta o larga no se dice varilla, se dice jirafa larga o corta; el century no se dice century, se dice cistas; las luces allá y todo el funcionamiento de electricidad funciona a 220 y acá es 110 y 220. Y mi primer llamado que tuve acá que no fue con las chicas, fue con un gaffer que Anni me recomendó, me dijeron "conecta un (17:29) allá está el distro", pues que lo conecto, y lo conecté a 220... explotó; entonces, yo no sabía esto, que aquí en México había... que la electricidad se divide en dos, 110 y 220; que 110 es para las casas y 220 es más para las empresas e industrias, al igual que para las luces: para luces el 220 es para los HMI y los led son para 110, y yo no lo sabía, o sea, no lo sabía la verdad; entonces, fue como qué... me chocó aprenderme mucho los nombres, la verdad

mucho; es más, cada vez que viajo a mi país, que me voy 2 o 3 meses a estar con mi niña allá por vacaciones, que es en febrero y parte de diciembre, vengo con mis palabras otra vez de allá, y cuando me toca ir a trabajar y a veces me toca trabajar con las chicas les digo:

- Pásame la jirafa.

- "¿Qué jirafa, Melody?" me dicen, "ya empezaste con tu zoológico".

- Ah, las varillas.

Que allá es por metros y acá es más por pies, entonces, es así todo un tema, una confusión más que todo en la parte técnica, pero luego me adapté; o sea, me tomó un tiempito, pero me adapté.

¿QUÉ PASÓ CUANDO CONECTASTE MAL LA ELECTRICIDAD?

Primero me estaban pagando muy bien, era un comercial bastante grande, creo que era un comercial gringo y.... el gaffer me dijo, yo me escondí la verdad, o sea, conecté y me escondí, conecté el quasar, explotó, me escondí. Hablaron por la radio "Melody ya sabemos que fuiste tú" y yo así "¡ay no!, y dije, así con la cabeza agachada "¿sí, señor?, y me dice "¿no te han enseñado a conectar?" y le dije "lo que pasa es que allá en Perú, la parte del distro y pues... la línea nosotros no la conectamos, lo hace el plantero"; el plantero es el que te dice:

- ¿Dónde quieres tu distro?

- Lo quiero ahí.

Viene, te lo conecta y se desaparece, eso es todo. Aquí no, aquí tenemos que conectar hilos de (19:43), no sabía en su momento, entonces le dije "sí, señor, discúlpeme"

- No te preocupes, se te va a descontar de tu sueldo.

- Okey, está bien.

Entonces el día que voy a encontrarme con él a que me pague, me dice "mira, el quasar costó unos \$2000 pesos, tu sueldo era de \$5000, te descuento dos"

- Okey, está bien.

Igual ya no me seguía llamando tanto, pero...

Es que, llegar acá fue como empezar otra vez de cero, como si no supiera nada, la verdad, porque todas las luces allá se conectan a 220 y acá yo les decía "pero se conectan también a 220"

- No, que esto se conecta a....

- Pero es la misma luz que está allá", le digo, "allá también se conecta a 220.

- Me decía "no"

Luego me explican que era un tema de que la lámpara, si tu cambias la lámpara ya se puede conectar a 220. Acá no puedes contradecir, porque si tu contradices está mal; y cómo yo hablo, es de manera golpeada y directa, lo toman a mal; entonces, aquí en México, las personas son muy amables y te hablan muy bonito y sonriendo, nosotros no, nosotros hablamos como que más de... "sí, no quiero", "sí quiero", más directo; o sea, en Lima somos muy... hablamos muy golpeado, entonces acá yo no puedo decir... no puedo contradecir porque luego lo toman a mal, me dicen "sabes qué, es que ya me estás gritando", es que... ¿cómo me decían?, que... abusada con ella, y yo decía "¿qué cosa es abusados?", ni idea por acá. Hasta el día de hoy no entiendo que cosa es abusada, pero ya aprendí a hablar así, sonriendo, más tranquila, más serena; porque así también ya no me llevo tantas enemistades ni ya que me fastidien, no ya, trabajo y ya.

¿CÓMO ERA EL TRABAJO ALLÁ, HABÍA MÁS MUJERES?

Como te digo, solamente allá había dos chicas y conmigo la tercera, yo fui la tercera mujer en entrar allá al medio de luces, que decimos nosotras luces o iluminotécnicas allá en Perú, yo tenía entendido. En ese año fui la tercera. Y... este gaffer Andrés

(22:44) de que metía a... ellas dos, y esporádicamente me llevaba a mí, junto con su grupo de chicos; era un grupo mixto y la verdad funcionábamos muy bien, porque nosotras como mujeres hacíamos otro tipo de cosas y ellos como hombres hacían otro tipo de cosas, y en algún momento también nos juntábamos y hacíamos un buen equipo, o sea, no había este tema de que "no, yo hago esto"... "pero yo también lo hago"... no; entonces, como que nos dividíamos bastante bien y formábamos un buen grupo.

¿QUÉ PENSASTE AL LLEGAR A UN GRUPO DE PURAS MUJERES?

Yo me puse feliz, porque allá en Perú no son de trabajar en grupos, o sea, no es como "yo soy del grupo Ramírez", "yo soy del grupo Ana", "yo soy del grupo de las Amazonas" no; si tú quieres ser freelancer, eres freelancer, no hay ningún problema. Y yo estaba muy feliz de pertenecer a un grupo acá y de puras chicas, te lo juro que me sentía super feliz porque dije "bueno, no tengo amigas en este país, no tengo familia, estoy sola, por lo menos voy a encontrar un grupo en donde me pueda sentir cómoda", pero no fue tanto así, sinceramente no fue tanto así; porque trabajar con mujeres es difícil, no es tan fácil, yo pensé que iba a ser fácil al inicio, pero no lo fue. Primero porque vengo de otro lado y mi manera de hablar es totalmente diferente, al hablar más golpeado o más seco no lo tomaron a bien mis compañeras, hasta que ya en un punto me empezaron a conocer mejor y me decían "yo no pensé que eras así, pensé que eras más seria, más amargada, ¡ah no eres así!" y le digo "no, es que cuando trabajo me pongo de manera seria y cuando dejo de trabajar vuelvo a ser la loca que soy siempre" y... por ejemplo, me llevo bien con algunas compañeras y no me llevo bien con otras, la verdad, pero trabajando siento que hacemos buen equipo.

Pero sí es muy difícil trabajar con muchas mujeres, la verdad, si te soy muy honesta, para mí es difícil porque siempre hay el ego de querer resaltar más que otras; no todas son así, es cierto, no todas... muchas de nosotras sí os damos la mano, por ejemplo, si tú estás en el set y te dicen "Melody pásame una bandera" y yo estoy lejos, supongamos me fui al baño, y mi compañera está adelante yo se lo paso a ella y ella te lo lleva al set. Nos hacemos, como que, escalerita y eso está bonito; o

sea, no hay esta competencia de que "yo quiero figurar primera y yo quiero ser primera" no hay eso, pero no siempre pasa eso, solo con algunas compañeras, o sea, sí se logra formar, como que, ese equipo que, se podría decir, pues hacemos buen equipo; y con otras no, como que, "yo quiero ser la primera" a mí me gusta ser la primera, pero en el trabajo, en este medio, tienes que trabajar en grupo y por trabajar en grupo necesitas aprender a trabajar con todas, no puedes ser siempre... ah yo quiero... si yo estoy en el baño, yo a fuerzas me vengo desde allá con mi sky panel a ponertelo, no, sí hay alguien más cerca pues te lo paso y ya está, eso es un grupo.

CAMBIO AL LLEGAR A MÉXICO

Mi papá me apoyó, tenía a mi hija, que en ese momento tenía 3 años, y le dije "papá, sabes qué, se me está dando la oportunidad de ir a México a intentar...pues, a crecer más profesionalmente", me dijo

- Bueno hija, ve, nosotros cuidamos a la bebé.

- ¿Seguro papá?

- Ve, no te preocupes, nosotros cuidamos a la bebé. Sí es para tu futuro y es lo que te gusta, ve, porque así puedes llevar a tus hermanos también.

- Okey.

Cuando llegué acá, como te digo, me chocó mucho el hecho de los nombres, lo de la electricidad que era 110 y no 220; o sea, ese cambio fue drástico pero mi familia estuvo feliz, mi familia me apoyó siempre, mi papá, mi mamá, me apoyaron sobre todo con mi hija. Entonces, siempre estuvieron apoyándome para cualquier cosa.

Mi papá... bueno, yo le dije que venía con Rubén, o sea, me dijo "hija, cualquier cosa avísanos", o sea, si había el miedo obviamente porque es un país nuevo, es un país en donde salen muchas noticias que a cada rato hay esta trata de blancas, que hay violaciones, muerte, porque salen mucho las noticias allá. Pero... mi papá sabía en su momento de que Rubén me iba a cuidar, yo creo que hubiera sido

distinto si hubiera venido literal sola, creo que sí hubiera sido distinto; pero mis papás como que, a mi papá no le caía Rubén, no le agradaba bien. Aparte venía... me acuerdo que el primer año, iba a mi casa, viajé unas cinco veces, o sea, me quedaba dos meses acá o tres y luego regresaba, así; el siguiente año iba menos veces, y el siguiente año ya solo empezaba a viajar para el cumpleaños de mi hija que es en septiembre y de diciembre hasta fines de febrero.

RECIBIMIENTO AL GRUPO DE MUJERES DENTRO DEL SET

Al inicio era como medio raro, por ejemplo, como hacíamos el grupo de la parte masculina, por así decirlo, como que la parte ruda, era como que... nos miraban, así como que la novedad, decían “vamos a ver si pueden”. Siempre era así, como que siempre hablan, entonces, como éramos un grupo que al inicio se formó de chicas que sí tenían conocimiento del medio, de las cosas y eso, lo hacíamos, nos apoyábamos mucho, era como “bueno, vamos a montar un 10 mil” vamos entre dos, porque de una no la vamos a hacer ni tampoco un hombre de uno lo hace, porque es muy pesado; sí nos tardábamos un poco porque obviamente de repente nos llamaban al inicio a proyectos pequeños y cuando es proyecto pequeño no puedes llevar a muchas personas, entonces como éramos pocas, nos teníamos que tomar el tiempo de armarlo bien y setearlo bien, hacer como el fotógrafo lo quería. Al principio fue como que la novedad “vamos a ver si puede o no puede” y ya, hasta el día de hoy nos hemos mantenido bastante bien.

A mí, en lo personal me gusta que hablen de mí, sea bueno o malo me gusta, porque de esa manera mi nombre que no es tan común, que es Melody, está en boca de varios, sea malo o bueno tienen algo de qué hablar. Y en lo personal a mí me daba igual, sinceramente, desde muy pequeña me da igual si hablan mal, o sea, la verdad. Porque mientras más... yo digo “mientras más hablen de uno, es porque te están tomando tanta importancia y no tienen ningún otro tema de qué hablar más que de ti”; entonces, por ahí que hablaban de nosotras, yo decía “chicas tranquilas, no pasa nada, vamos a caer en boca de todos, sea bueno o malo no importa, no tienen otra cosa de que hablar” así les decía.

SITUACIONES INCÓMODAS - ACOSO

Hablando de las chicas... o sea, sí hablaban siempre, pero había respeto. Porque por ser un grupo de staff que yo recuerde jamás nos faltaron al respeto, que yo recuerde como grupo, siempre había ese tema de respeto. Así hablaran, la jefa que en su momento era Anni decía "se hace esto" así ellos o los del móvil o los encargados digan "ay no, eso no se hace así" se tenían que quedar calladitos porque la jefa... o sea, el jefe, en este caso Anni, estaba mandando y se tenía que hacer, así como ella quería.

En mi caso personal, temas de acoso... yo sí he pasado muchos temas de acoso, muchos, por los cuales ya no trabajo con esos grupos. Por ejemplo, estuve en una película, que... era un gaffer nuevo, me invitaron, me dijeron "sabes qué, producción está pidiendo que incorporemos mujeres" porque gracias a nosotras, a las Amazonas, empezaron a incorporar más mujeres dentro de los sets; te decían "tiene que haber más mujeres en el set, tienen que haber mujeres en la parte de iluminación" en la parte de staff, entonces, empezaron a llevar aunque sea a una mujer, máximos dos, dos a lo mucho y eso era verlo muy raro; me acuerdo que en esta película que hice, que ya fue hace como 3 años me parece, era un gaffer nuevo para mí y yo dije "bueno, es mi oportunidad, puedo darle con él" pero mientras más dialogaba con ellos, que era un grupo de puros hombres yo era la única mujer, no había respeto, como que hablaban de cosas muy obscenas, hablaban cosas de sexo. Yo decía "bueno, estoy en un grupo de hombres, tengo que acostumbrarme a escuchar ese tipo de cosas" lo que si no estaba acostumbrada era que me decían :

- "Oye Melody, pero, mira..." el celular ¿no?
- Mira lo que yo hice ayer con esta chica.
- No quiero ver.
- Pero míralo.
- No deseo verlo, me siento incómoda, no quiero.

Y era como muy feo sentir de que te estén casi obligando, “pero mira, quiero que me digas qué opinas acerca de la pose que hice con esta chica”, o el gaffer por ahí me decía “oye... a ti qué tipo de hombres te gustan”, yo decía “a mí me gustan morenos, mi novio es moreno”, me decía “y qué tipo de miembro te gusta, te gusta de colores, te gusta obscuro, te gusta blanco...”; para mí fue algo muy incómodo que me preguntara eso el gaffer, la verdad no sabía qué tipo de cosas responderle porque aquí no tengo... digamos, si yo me quejo, la culpable soy yo, es como que “ay, para qué le hablan a ella”, entonces... “no, ya no la llamen más y sigamos trabajando nosotros”, no hay como un castigo por eso. Me sentí muy incómoda y le dije “a mí me gusta como mi novio está, es suficiente” y no le dije más. O me decía “que color de pezones tienes” porque me mostraban vídeos... “mira ella tiene pezones rosados” me decían; me sentía muy incómoda, la verdad, ya no había... la película duró un mes y medio, ya no había momento en donde quisiera... de verdad irme, yo me dije a mí misma “yo vine a este país a trabajar y yo no me puedo ir, yo tengo que terminar así como inicié tengo que terminar” y la verdad lo que yo... llegaba acá a la casa y venía llorando porque eran muy feas las cosas que me decían, no estaba acostumbrada a vivir, a convivir con eso; sí estoy acostumbrada... porque como hombres hablan de sus cosas o decía “salí con esta chica”, “esta chica es así” bla, bla, bla; pero no estaba acostumbrada jamás a que me digan “oye, que color de miembro te gusta, que color de pezones tienes, que pose es tu favorita” era muy incómodo, fue muy feo. Y me acuerdo que el último día no quise ir porque ya era demasiado, era demasiado; y yo le dije a mi novio “ya no quiero ir” se lo dije llorando. Me acuerdo que en ese momento mi abuelita estaba mal, y ella falleció hace un año, y le dije “no quiero ir” ya llorando, ya no aguanté, el último día ya no fui al llamado; me costó, te lo juro, superar eso, me costó muchos meses, porque hablar de lo que estoy hablando lo decía siempre llorando; si ahorita no lo estoy diciendo llorando quiere decir que ya lo estoy superando, poco a poco, pero sí me costó muchos meses superarlo. En su momento me dijeron “¿por qué no dijiste a producción?” y decía “no lo sé, tenía miedo de que me digan ‘pero como permites esas cosas’”, me acuerdo que en su momento le dije a Rubén, mi novio, “voy a decirle a producción”, se lo dije, pero la verdad no hicieron nada, el gaffer sigue

trabajando, o sea, no hubo nada, él sigue trabajando, yo la verdad no deseo trabajar más con él; no puedo negar que sabe mucho, sabe muchísimo la verdad, pero yo no deseo trabajar más con él ni con su grupo. Si bien, eran como cinco, de los cinco no todos me molestaban, como que, dos que por ahí no me decían nada, me decían “tranquila, ya vamos a acabar” eso era todo, el resto... él, su mano derecha y otra persona más, me fastidiaban diciéndome esas cosas, que me imagino que para ellos era normal, pero para mí no.

Luego, eso fue uno, luego de ahí... trabajé con otro gaffer, con el cual ya tampoco trabajo. Me quería agarrar la cintura y le dije “sabes que, de boca todo lo que tú quieras, pero jamás me toques” y eso lo escuchó, como que se resintieron, empezaron a hablar cosas que de mí no era. Siempre hay “oye vivo cerca de tu casa, si quieres te dejó por ahí”, me terminé enterando que decía “me he acostado con ella, he salido con ella” cosas que no son ciertas; y ya, me dejaron de llamar.

Lo último, hace poquito, trabajé en otro proyecto con un gaffer con el que he trabajado hace tres años tranquilamente, te lo juro, me llevo super bien con ese gaffer. Hace poco me tocó trabajar otra vez con él, pero con su hermano, su hermano iba de gaffer y él venía como su mano derecha; pero él tiene una adicción a la cocaína y al... creo qué... a las drogas. Un día de la nada, él ya no fue a los llamados y yo empecé a ir muy seguido a los llamados, me empezaron a llamar, su hermano me empezó a llamar bastante; y él me manda fotos, me manda vídeos, diciéndome “te quiero ver, ven a mi casa”, veo las fotos en donde sale su miembro, veo vídeos... me dice “ven que te extraño”, o sea, cosas obscenas. Se lo dije al gaffer, se lo dije a los demás de mi grupo, me dijeron “lo que tú quieras hacervamos a tomarlo en cuenta. Él ya no va a trabajar más con nosotros, porque es mi hermano, él ya no trabaja más con nosotros. Si tú quieres hablarlo con producción, lo vamos a hacer; si tú quieres denunciarlo por los medios, te apoyamos”, pero... no lo quise hacer, la verdad, porque al final la perjudicada soy yo, quien está en boca soy yo; o sea, quién va a salir mal ahí soy yo, por ser mujer. En cambio, como le dije a mi novio “si yo estuviera en mi país, que no estoy y que agradezco mucho estar aquí, allá es diferente, allá si te hacen lo que sea lo vetan; o sea, ya no trabaja, es más,

tú eres la heroína por denunciar. Pero aquí no pasa eso porque el medio es demasiado grande, el medio es tan grande que cuando tú denuncias o haces algo... pasa algo un instante, pero luego, lo siguen llamando a él; es feo, y yo lo que menos quiero es estar en boca de todos, y no lo he denunciado y eso pasó hace un mes; pero, su hermano que es el gaffer de ese grupo me dijo "con él ya no vamos a contar, tú no te preocupes, tú vas a seguir viniendo con nosotros".

Me apoyo mucho en mi familia porque no tengo a nadie más, o sea, si mi papá estuviera vivo... ¡uy!, yo le hubiera dicho y mi papá me hubiera dicho "ya no estés más allá, vente acá a la casa", allá en mi casa no me falta nada, gracias a Dios; allá en mi casa mi papá tiene sus cosas, no me falta nada. Acá vivo pagando una renta, sí, pero acá trabajo mejor, acá gano más, acá tengo mayores oportunidades para poder sacar adelante a mi familia, porque yo soy... como que... soy el papá en mi hogar, porque mi papá falleció, el único apoyo que yo tengo es mi familia, es mi hija; cuando me pasó esa situación, cuando le cuento esto así mal a Rubén, cuando le cuento me dice "¿quieres ir a tu casa?", entonces me manda, me compra un pasaje y me voy una semana allá o me voy 15 días. Se lo cuento a mi mamá llorando, porque sí es doloroso para cualquier mujer, creo yo, y me dice "ya va a pasar, si quieres quedarte, quédate, acá estamos nosotros" y le digo "no mamá, no voy a hacer porque yo soy fuerte, porque allá puedo crecer más, allá puedo ayudar a mi hermana, allá... o sea, crezco más profesionalmente, hay personas malas, pero hay personas buenas mamá, no todos son así. Hay muchas personas que me han dado la mano", como Anni, por ejemplo, que me dio la mano cuando inicié, otros gaffers que me siguen dando la mano, no todos son así. Y ya, básicamente me apoyo mucho en mi familia, mi familia para mí lo es todo, mi hija, mi mamá, mis hermanos... yo soy feliz estando con ellos.

SIGNIFICADO DE SER MUJER Y MADRE DENTRO DE LA INDUSTRIA

Para mí ser mujer dentro de la industria audiovisual es como demostrarle... demostrar a los hombres que nosotras también podemos, o sea, de a poquito vamos entrando, como ahora en México hay presidenta y es mujer; no sé si es la primera vez. Es la primera vez que hay una presidenta mujer, lo mismo para nosotras, es

como que importante... saber de qué ellos, sepan que no solamente son los únicos, sino que también como mujeres podemos avanzar y lograr lo que nosotras queramos; a pesar de que somos mamás, a pesar de que nos tenemos que levantar muy temprano para hacer las loncheras y tener todo listo para nuestros hijos. Yo que soy mamá, o sea, de la misma manera tener que alistarte para ir a trabajar, saber de qué tu hija te dice:

- Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú.

- Mi amor, pero ¿por qué quieres ser como yo?

- Mamá porque tú no le tienes miedo a nada, tú eres bien fuerte, tú tienes dinero... tú eres millonaria.

A pesar de que no sabe de qué yo por dentro... yo... ya es como si llevara una (02:26) por dentro, pero el simple hecho de saber de qué tengo una hija, y que tengo a familia, tengo a mi mamá viva todavía... para mí es una motivación y me siento muy feliz, muy orgullosa de pertenecer a la industria, porque digo "yo también puedo y puedo ser mejor si es que me lo propongo".

QUÉ LE DIRÍAS A OTRAS MUJERES

Pues... si ellas quieren que se pongan a estudiar, no es necesario de repente como que empezar de cero desde la universidad, dependiendo que es lo que ellas también quieren y que lleven muchas... muchos talleres; porque hay talleres hoy en día que son gratuitos, hay talleres que también se pagan, y de esa manera pues... sus conocimientos pueden crecer, dependiendo lo que ellas quieran. Y que sí se puede, solamente que necesitas tener paciencia y tienes que estudiar, así como nos dicen nuestros papás "quieres algo, estudia", porque de verdad el estudio nos sirve mucho. Inclusive, muchas de nosotras, en el medio, no han estudiado y han ido forjándose con la experiencia; yo estoy segura que todas han tenido que llevar en algún momento algún taller, algún curso, para que... si tú quieres crecer y no solamente quedarte como una asistente, tienes que llevar algo, tienes que saber

algo más para que seas un plus en el grupo o tú seas un plus, y por ese plus te puedan llamar.

DIFERENCIA POR SER MUJER EN SALARIO / EMPLEO

A mí, por ejemplo, hace poco... hubo mucho de estas selecciones, de las campañas electorales y eso, por ser extranjera me sentí discriminada a pesar de que tengo mis papeles en regla, tengo... pago todo, tengo mi visa de trabajo permanente y todo eso... me dijeron:

- Oye Melody, estás libre este fin de semana.
- Sí, estoy libre.
- ¿Tienes tu INE?
- No, pero tengo mi FM, que es mi permiso para laborar aquí.
- Ah no, es que... están pidiendo que solamente mexicanos trabajen en este proyecto.
- Pero es como si yo fuera una casi mexicana, mexicana sí, mexicana no, mitad y mitad porque tengo mi permiso de trabajo y tengo también derechos acá por pagar mis impuestos y pues... tener la residencia permanente.
- Lo que pasa es que esta producción solamente quiere puros mexicanos.

Pero en cuestiones salariales no he sentido esa discriminación de presupuesto.

Bueno, recién... recién ahora que ha habido esto de las elecciones he sentido eso, de que solamente mexicanos pueden estar en la producción, no extranjeros.

Hubo un proyecto también, que iba a estar en Azteca, ya estaba así, ya se había firmado, por así decirlo, para entrar; hasta que le gaffer me dice "me acaba de decir producción que solamente quiere personas de acá, no quieren extranjeros", yo le dije "pero si yo tengo mi permiso de trabajo, tengo mi FM. Con eso siempre he

trabajado acá, mando mis facturas y pago los impuestos”, y me dijo “es que no quieren extranjeros en esta producción”. La verdad no sé si sea mentira o verdad, pero eso fue lo que me dijo, eso fue hace poco y lo otro, de la campaña electoral fue hace como dos meses, que me dijeron “no puedes ir porque no eres de acá”, así.

¿CÓMO TE SENTISTE?

Me sentí incómoda, sí, porque me sentí discriminada por no ser obviamente de acá, pero dije “bueno, si el proyecto no es para mí, pues a lo mejor va a venir” y así fue. No fui hace dos meses a ese comercial que fue un fin de semana, me fui a otro comercial donde me pagaron mucho más también, y ya. No estoy, por ejemplo, ese proyecto de televisión Azteca donde me invitaron a ir, donde ya había mandado mis papeles y todo, que la final me dijeron “no” por ser extranjera, a pesar de que tengo mis papeles en regla y todo, dije “no es para mí, seguro, ya vendrá algo mejor” y he estado teniendo más bien comerciales, obviamente en los comerciales te pagan mucho más que yendo a trabajar de repente a tele.

COMENTARIO

Agradezco a Anni, a Sophia y a Marylú porque ellas confían hasta el día de hoy en mí. Sophia porque pues... abrió el grupo de las chicas; Anni me dio la oportunidad de estar en el grupo de las chicas y me considera como su mano derecha: Marylú, cuando se separó el grupo, también hicimos... hicieron dos, Anni un grupo, Marylú otro grupo, Marylú también me considera parte de su grupo, yo soy su best girl, ambas me consideran de la misma manera. Y estoy muy agradecida con las tres por haberme integrado al grupo, estoy muy agradecida la verdad con este país que recibe... así lo voy a decir, a los extranjeros con las manos abiertas, pero uno hay que ser agradecido también. Desde un inicio que llegué acá, puse mis papeles en regla, así no fuera a trabajar quise poner mis papeles en regla para pues... también contribuir con el país, yo la verdad estoy muy agradecida con México; es un país muy bonito, porque es un país muy bonito la verdad, sí me cuesta adaptarme hasta el día de hoy en la gastronomía, que es lo que siempre le digo a todas, pero es un

país muy bonito la verdad. Y estoy muy agradecida con las chicas, estoy agradecida con lo que Dios y la vida me han dado, y ya, y a pesar de todas las cosas que hayan pasado malas o buenas, de algo se aprende. Yo creo que mis papás me formaron bastante fuerte para que pueda estar donde estoy hoy en día, para que pueda sacar cara por mi país, porque creo que soy la única mujer de mi país aquí, que hace staff o hace luminotecnia o luces, que soy creo que la primera aquí y estoy muy orgullosa por ser la primera.

CAMBIO DE ESTAR APRENDIENDO A ENSEÑAR

Mi manera, yo creo que mi manera de enseñar, al igual como hablo, que estoy aprendiendo hablar también sonriendo y no de manera seria como normalmente hablaba de manera golpeada... pues yo creo que es divertida, por ejemplo a Mary, que es una de las chicas con las que me llevo muy bien, que Anni dijo “vamos a meter a esta chica a una película”, entonces, la veía con tanta disposición de querer hacer las cosas, de decir “en que te ayudo” a pesar de que no sabía absolutamente nada, pero esa disposición y esas ganas de querer aprender eran tan grandes que le decía “yo te voy a enseñar”... “esto es así, esto va conectado, tenemos que tirar la línea por aquí, las luces van así...”; entonces era muy diferente pero era bonito, porque le ibas enseñando como a ti te hubiera gustado que te enseñen... de una manera, de repente, más amigable, si en algún momento tienes que ser más estricta lo tienes que ser pero sin que se moleste. Hablo mucho siempre de ella, porque ella, así tú le grites, lo toma y ahí quedó; o sea, no es como que “me gritaste y me voy, no, ya no quiero saber nada de ti” no, o sea, de esa manera, entonces, como que lo toma de manera divertida, de manera cómo me hubiera gustado que me enseñaran a mí. Le digo “... siempre va de la toma derecha, no de la izquierda, porque de esa manera tiene más sujeción, la bandera va así...” así es como me hubiera gustado que me enseñen a mí, como si fuera jugando, porque de esa manera aprendes más rápido que estar sentada y tomando clases.

Entrevista: Ana Bertha Martínez

Duración: 01:39:56

PRESENTACIÓN

Tengo 43 años, mi nombre es Ana Berta Martínez, soy gaffer, nacida en la Ciudad de México y tengo 43 años.

Bueno, mi infancia fue bonita, muy tranquila, pero desde niña siempre he sido muy inquieta recuerdo que me gustaba juntarme... o sea era muy de juegos pesados desde pequeña nunca he sido así, no he tenido como esa parte delicada que se espera de una niña, de una mujer, siempre he sido como muy tosca, me ha gustado siempre como lo rudo, el trabajo pesado; si tenía mis muñecas, pero recuerdo más que me gustaba más treparme en los árboles, jugar avalancha, corretearme con mis vecinitas, vecinos... en la bicicleta, tengo muy buenos raspones que me quedaron de la avalancha y desde niña también me gustaba... soy la mayor de tres hermanos, mi papá es albañil y siempre me gustaba ayudarlo con las cosas de la casa, no era yo de quedarme pegada con mi mamá en la casa, en la cocina, en los deberes de la casa, me gustaba mucho estar con mi papá escarbando, pasando tabiques, todo de acuerdo a mi edad y algo que me gustaba es que el tampoco nunca me decía "no vete para allá... no estés aquí porque te puedes lastimar... o, esto no lo debes de hacer porque eres niña", este tipo de cosas; mi papá durante un tiempo tomaba fotografías, era como fotógrafo de eventos , me acuerdo que iba mucho con él al centro a llevar esos rollos a revelar; la escuela siempre me gustó la escuela y yo me imaginaba siendo secretaria, una secretaria ejecutiva bilingüe, tal así como lo marcaba la carrera cuando entre al bachillerato, que nada que ver con lo que ahora yo hago.

CÓMO CONOCIÓ EL MEDIO

Fue una bonita coincidencia, algo que nunca la verdad nunca imaginé yo ya estaba casada, tenía a mis hijos. De hecho, iba por ellos a recogerlos a la primaria y me encontré con un chico que andaba buscando personas para que fueran de extras a

un comercial, entonces intercambiamos un poco de plática, me comentó a lo que se dedicaba yo le dije como dándole el avión "ah si qué padre, muy bien, te dejo mis datos" y equis, y yo seguía en lo mío, y a los pocos días me llama y me dice "oye te interesaría entrar en este comercial como extra", y yo dije "bueno, pues sí, ¿qué tengo que hacer?", porque yo jamás en mi vida había estado en un set, yo no tenía idea de lo que había que hacer y me dijo "se trata de esto, solo tienes que estar al fondo del set, moviéndote, riéndote, dependiendo de lo que requiera en ese momento", y yo dije "sí está bien" y así entré, le pase mis datos de una manera más formal y empecé como extra.

Ahí empecé a trabajar como en dos, tres comerciales y esa misma persona me contacta después y me dice que había más trabajo, que no era de extra, había que limpiar las locaciones, que si me interesaba y yo dije "está bien", es trabajo, es dinero. Y así fue como yo entré más al set, estuve trabajando como un año y medio en ese puesto, en ese departamento y dentro de ese tiempo empecé a hacer amistad con los gaffers, con los grupos con los que me llevaba a trabajar porque yo trabajaba haciendo la limpieza de esas locaciones, pero en una casa productora y dependiendo sus proyectos llevaban diferentes grupos. Entonces un día entablé la conversación con un gaffer y le dije que a mí me gustaba, me llamaba la atención lo que ellos hacían le dije que me interesaba, que si me podía dar trabajo; y algo que llamó mi atención fue que todos los grupos que yo llegué a ver en ese momento mientras estuve trabajando en ese departamento eran grupos solamente de técnicos de hombres por hablar de género.

Te repito, a mí me gustaba mucho el trabajo pesado desde chica, entonces en mis ratos libres cuando yo ya tenía el set limpio y no tenía ninguna otra cosa que hacer les ayudaba a los chicos a llevarles sand bags, los tripiés alguna cosa así; entonces fue que le pedí la oportunidad a ese gaffer, me dijo que sí, igual a los pocos días me hablan, no sé, quizá un poco más de semana, me llama y me dijo que tenía un proyecto que necesitaba manos, que era mi oportunidad que si quería ir y trabajar con ellos; le dije que sí. Me presento ese día y pues de ahí, ya de ahí empecé a trabajar, ahora sí que aproveché la oportunidad. Y de ahí empecé a trabajar, a

trabajar, a trabajar cada vez me daban más llamados; así fue como entré a este maravilloso medio.

PORQUE ILUMINACIÓN

Me enamoré, tal cual así, yo dije “¡guau!”, o sea, lo que muchas o la mayoría de las personas no sabemos cuándo vemos un comercial, una película, o lo que sea, disfrutas mucho lo que estás viendo, pero no sabes todo lo que pasa detrás de toda esa parte técnica. Entonces, cuando yo llegué a un set y vi toda la gente que está involucrada... pues es que es un rompecabezas a fin de cuentas todas las piezas son importantes, entonces cuando yo empecé a ver... yo soy muy observadora, entonces empecé a notar todos los detalles y todos los departamentos y como cada quien tenía una función que al final el resultado es un solo producto. Entonces yo quedé fascinada, yo me enamoré y ya cuando entré al set al departamento de luces también fue así como que ¡guau!, me embelesé por completo. Dije “yo quiero hacer esto”.

OTRA VEZ PORQUE

Me enamoré, me enamoré, yo también cuando en algún momento de mi adolescencia, cuando estaba en la secundaria, llegué a pensar en ser estilista; bien lo dices tú, entonces por qué no entrar al departamento de maquillaje, pero no, yo quería algo más... me gustan los retos, siempre soy una mujer de retos, me gustan los retos y el poder enfrentarlos, desarrollarlos y llevarlos a cabo me da una enorme satisfacción. Entonces siento que ese departamento era todo un reto para empezar por el simple hecho de ser mujer, no había otras mujeres ahí entonces dije “yo voy ahí”.

Me gustaba ver cómo moldeaban la luz, me gusta ver esos cortes que hacían que en esos momentos no... yo no sabía ni cómo se llamaba, ni los términos técnicos ni nada, pero veía así una luz enorme y al final ves un rayito; y yo decía “¿cómo?, si la luz está así de grande y lo que estás viendo allá es un haz de luz apenas” yo quería aprender a hacer eso.

¿INFLUENCIA DE TU FAMILIA?

En realidad, con mi papá la verdad nunca me involucré en esa parte de ver cómo encuadraba sus fondos, o cómo iba a tomar la foto, o cómo preparaba el menú, el ISO de su cámara; la verdad ahí nunca me involucré, yo más bien acompañé a mi papá... tenía una relación muy muy apegada a mi papá en ese sentido.

Pero más bien, yo acá me empiezo a involucrar cuando entro al set, fue: por una parte, complicada porque me llegué a topar con muchos compañeros que no te enseñan, que son envidiosos, porque te dicen que es un conocimiento que les llevó años aprender ¿y qué por qué lo van a compartir?; pero también soy una persona observadora, entonces decía "okey, no me enseñes", y veía, observaba cómo le hacían y después cuando a mí me decían "ve a hacer esto", ya iba y lo hacía, a lo mejor no al 100% bien, pero ya tampoco iba cerrada de ojos. En algún momento de repente era como que complicado, como que recuerdo que uno de los gaffers con los que trabajé me dijo "mete ese marco en esa luz...", me dijo "pon ese marco sobre el mismo eje", pero la verdad yo no sabía, no tenía idea ¿si era sobre el eje de qué?... si era sobre el eje de la cámara, el eje de la luz, la verdad no lo sabía. Ahí como que lo incómodo que te ponían como... en evidencia, cómo probarte, pero delante de la gente y eso no estaba padre, pero con detalles así es que dices "¡ah, pues ahora no me va a pasar! voy a aprender y voy a ver de qué me está hablando". Ese tipo de cosas, que me ponían a armar Marcos con filtros, con difusiones y nada más me decían "ve y ármame ese marco", pero no me decían cómo y pues todo tiene su chiste, todo tiene una técnica, entonces también en algún momento un compañero se me acercó y me dijo "es más fácil o más rápido si lo haces así".

Entonces hubo gente que me enseñó y hubo gente que no, pero a final de cuentas lo aprendí.

CÓMO LO TOMARON EN CASA

En ese momento yo ya estaba casada, tenía a tres de mis hijos... y soy una mujer reservada entonces tampoco di mucho detalle, mi esposo nada más sabía que iba

a trabajar, que tenía un nuevo trabajo, que era un medio que se dedicaba a hacer cine y televisión.

Y aún todavía con mi familia, me refiero a mi mamá, mi papá, mis hermanos es tan... es lo que me pasó al principio, todos vemos el producto en televisión, pero a final de cuenta no sabemos realmente la magnitud de todo lo que conlleva estar trabajando detrás "de"; entonces siento que a pesar de los años que ya llevo en esto siento que no les cae el 20, no saben aunque yo les cuente, no siento que... no es como decirles "yo estoy trabajando de secretaria" y bueno, ya saben que es tomar notas, contestar teléfonos, qué sé yo. Siento que no entienden la magnitud de lo que es trabajar en el medio audiovisual.

En ese momento con mi exesposo era cómo "va, pues tengo nuevo trabajo, los horarios son así" en algún momento me apoyaba con los horarios, los niños y la escuela, pero como que no hubo algo que destacara por así decirlo, algún detalle que llamara la atención de decir que le brincara a él o me brincara a mí, simplemente como que nos adaptamos a los horarios, te digo, después de tantos años o después de un tiempo.

VALOR DEL STAFF

Cuando yo empecé en este medio, el staff era como lo final de la cadena alimenticia, como lo peor, como los mugrosos, los peores; como que no tenían presencia dentro del set. No sé por qué los trataban así, ahora ha ido cambiando mucho eso, pero si estábamos como marginados o marcados de esa manera.

Lo que sí causó, causaba como cierta... incluso yo creo que, hasta molestia, era con mi hermano, por los horarios. Te digo, yo ya tenía a tres de mis hijos, y todo el día yo no estaba con ellos, me iba muy de madrugada y regresaba muy de madrugada, o de un llamado me iba al otro, entonces no los veía en dos, tres días; y eso a él como que no le parecía. Ahí yo ya estaba separada, entonces mis hijos los dejaba en casa con mi mamá, estaba mi hermano... esa parte como que a él si le causaba como esa cierta inquietud molestia, decía "no estás con tus hijos", pero bueno, al

pasar del tiempo creo que él también lo comprendió bastante bien, de hecho hubo una situación como que nos acercó más porque ya cuando yo empecé como gaffer, tuve la oportunidad de invitarlo a trabajar a un proyecto conmigo y entonces como que él ya se dio cuenta más a fondo de qué trataba mi profesión, cómo estaban involucrados esos horarios; y después de un tiempo en una plática me lo dijo:

- Quiero contarte algo hermana.

- le dije: Si dime.

- Quiero que sepas que... y que te pido perdón porque yo te tenía en otro concepto... entonces quiero que sepas que te respeto mucho ahora... porque al yo trabajar contigo y darme cómo te respeta la gente, cómo es tu trabajo, cómo te desenvuelves y que todo el Mundo te respeta... todo eso me hizo darme cuenta de la mujer que eres... (cambia de audio, paramos por llanto).

CONTINÚA AUDIO 25

Y fíjate que ya pasaron años y o sea la relación, yo siempre me llevé muy bien con mi hermano, pero sí estaba como esa parte de que me iba, y él me decía "te vas y dejas a tus hijos" entonces que cambie todo eso y te lo diga una persona que quieres, cambia mucho y me sigue causando sentimiento.

Yo soy la mayor como por 12 años, entonces, antes de que yo me casara mi mamá en algún momento tuvo que salir a trabajar y yo lo cuidaba, entonces era yo como su mamá y que el de repente me viera así, como que... "pues a dónde te vas de madrugada, y ¿por qué llegas tan de madrugada?", y que después me diga "perdóname, te tenía en otro concepto y ahora te respeto y eso..." Todo eso te quiebra, quieras o no... sientes que tienes controlada esa parte...

Sí, finalmente eso nos unió más...

FAMILIA

Esa sí fue como la parte que mermó de alguna manera, pero fuera de eso en realidad con mi familia nunca hubo otra situación de que me dijeran “¿por qué estás trabajando ahí?”.

Pues bueno, después del tiempo conozco a mi actual pareja y él se dedica también a trabajar en el medio y ahí como que tampoco ha habido problemas, él sabe estas cuestiones de horarios, que a veces salgo fuera, a veces sale él, entonces no ha habido como ese tema; y con mis niños pequeños tampoco, porque también trato de involucrarlos cuando salgo de viaje, procuro llevármelos; me los llevo para que sepan dónde anda mamá trabajando y que disfruten también de lo que es parte de mi trabajo.

¿ACOSO?

En realidad... tampoco he tenido mayor problema, hablando de mí, de Ana, no he tenido... nunca he tenido conflictos más allá de que algunos no quisieran enseñarme, compartirme su aprendizaje, nunca he tenido faltas de respeto, o acoso, o ese tipo de violencias o cosas desagradables que algunas otras compañeras sí desafortunadamente lo han vivido. Yo la verdad es que no.

Puedo... he tenido buenas relaciones amistosas, digo entre paréntesis, porque sabemos que en este mundo son amigos mientras que estás en el proyecto, terminas el proyecto y ya no se vuelven a ver, entonces realmente no hay como una relación de amistad que siga, pero me he desenvuelto de una manera amistosa con todas las personas que me he encontrado en este andar, entonces, en ese sentido, la verdad es que no ha sido pesado o complicado.

INTERÉS DE CREAR AMAZONAS

Había sabido de otras chicas en algún momento, o sea cuando yo entré no había, pero entre la plática que haces con los compañeros te dicen “¡ah!, pues en tal grupo había una chica, pero a lo mejor no aguantó y se fue... en tal grupo en determinado tiempo hubo otra chica, pero conoció a tal persona se casó y se la llevaron de aquí y pues ya no siguió”. Pero en ese momento en el que yo estaba no conocía, no

convivía con alguna otra chica más dentro de alguno de los grupos en los que yo ya había trabajado. Porque en el primer grupo estuve... estuve como tres años y medio, después de ahí ya empecé precisamente con esta hambre, esta necesidad de conocimientos, de crecimiento, empecé a freelancear y a trabajar en distintos grupos y en ninguno de ellos me encontré con alguna otra mujer.

Y bueno, Amazonas surge a raíz de que una directora llamada Faridé quería que en su proyecto la mayoría del crew fueran mujeres, entonces ella contacta, entre ella y una gaffer colega de ella, Leslie, una de nuestras fotógrafas... conocen a Sofía, tenían amistad con ella; Sofía radicaba en Los Ángeles, entonces le platican sobre este proyecto y ya después por otra conocida en común le comentan a Sofía que estaba yo en este departamento de luces, entonces ya ella me contacta y me dice "oye, mira, que quieren hacer este proyecto y andamos buscando más mujeres, me cuentan de ti..." que no sé qué... y yo pues feliz dije "sí, me gusta la idea, vamos a trabajar en este proyecto" y me dice:

- ¿Tú eres gaffer?

- No.

Yo en ese momento le dije que no, yo tenía ya varios años de experiencia y de conocimiento dentro de la iluminación, pero no me sentía la verdad preparada para decir "soy gaffer". Nunca había tenido un proyecto donde yo ya fuera gaffer; entonces ahí es donde se da ese siguiente paso; y me dice "ok yo soy gaffer en Los Ángeles, trabajo más en Los Ángeles como gaffer, soy fotógrafa y me dedico a hacer esto y esto... podemos trabajar en equipo tanto con tu experiencia y con la mía".

Formamos ese grupo, en ese momento solamente éramos cuatro, había 2 chicas más con las que tampoco había yo trabajado, pero ya sabía de ellas, empezaba más esto de las redes, entonces por medio de las redes ya sabía que estaban estas dos chicas, igual las convocó, las invito y les cuento de que se trata el proyecto y ya después hablo con Sofi y le digo "sabes qué, que sí, que están estas chicas, están disponibles y también le entran al proyecto" y de ahí empezamos, fue nuestro primer

proyecto con Faridé, después de ahí vino otro donde Sofía se iba de gaffer, vino otro proyecto, después otro y ya después viene otro y me dice "sabes qué, ya vas tú, confío... te veo trabajar y confió en ti y sé que podemos dejar el grupo en tus manos" y bueno de ahí para acá ya...

CÓMO FUE TRABAJAR; LA INTEGRACIÓN

Sí, totalmente, y con cada grupo tiene su estilo, entonces te adaptas, te vas adaptando, fue totalmente un cambio el trabajar con hombres; el trato, te repito, nunca fueron irrespetuosos conmigo, pero si cambia el trato, el ambiente, la armonía es diferente. En ese momento nos adaptamos bastante bien, todas tenían la disposición, era algo nuevo, y cada una con su experiencia y sus habilidades, sus talentos, eso fue la clave para continuar; nos adaptamos bastante bien porque si no nos hubiéramos adaptado no habría funcionado, no hubiéramos seguido adelante. Y bueno, vienen cayendo más proyectos, vienen haciéndose notar otras chicas a las que vamos integrando y cambia totalmente el ambiente; de hecho, muchos compañeros que han trabajado con nosotras también lo dicen "oigan que padre... cambia mucho el ambiente... se siente otra dinámica, más tranquilo"; incluso algunos han dicho es muy bonito trabajar entre puras mujeres. Te vas adaptando.

RETO COMO GRUPO

Es muy padre trabajar con mujeres, pero como en todos lados, también como en los grupos de hombres, no es una situación exclusiva "de", hay buenos momentos y hay otros que no son tan buenos; porque yo, como líder del grupo, aparte de ser gaffer y de tener esta preparación, sacar ese proyecto, ese trabajo que sea favorable, también mi chamba dentro del grupo es importante, ser líder, el saber manejar los caracteres de todas, de todos los talentos, manejar sus egos. Porque finalmente somos mujeres, somos vanidosas, y unas se sienten más que otras.

Otras, llega un momento que dicen "ella porque me va a mandar" o "ella porque me pide esto" o "yo no, no voy a hacer lo que ella quiere". Y no se trata de eso, al final de cuentas somos un grupo, somos Las Amazonas y venimos aquí a sacar un

proyecto, en ese momento todas estamos subidas en el mismo barco y vamos a trabajar hacia un mismo lado; entonces, si alguno tiene un conflicto con alguna otra me dejan esos conflictos a un lado y a trabajar, y si alguien no está de acuerdo, o no está dispuesta a trabajar en equipo, se puede retirar... porque tampoco vamos a echar a perder el trabajo por situaciones que se pueden controlar. No llevarse las cosas personales al trabajo.

JERARQUÍAS

Bien, buena, en sí la base en el grupo son mujeres, he tenido la necesidad de invitar a colaborar hombres, pero siempre han sido personas con las que ya de tiempo he hecho amistad precisamente porque los conozco de años atrás, con los que yo trabajé; entonces, siempre trato como de invitar a gente con la que sé que me llevo bien, que sé que me va a responder y que no va a ser faltoso con las demás, que podemos hacer bien equipo. Entonces no han tenido mayor problema en decir "pues va de jefa" al contrario, también me han escrito compañeros hombres diciéndome "sabes que, aquí ando desocupado por si necesitas manos estoy a la orden" y eso también está padre porque vas viendo todo ese cambio, toda esa evolución... van abriendo su mentalidad al adaptarse y no pensar "ah pues es que ella es la jefa, ¿cómo le voy a pedir trabajo ahora?", o "¿cómo me va a mandar?", o qué sé yo, la verdad es que yo no he tenido ese tipo de problemas.

SALARIAL

Tampoco he tenido problema, desde que iniciamos hay un tabulador general para todos los grupos, no importa si eres hombre o si eres mujer, es un tabulador general. Y nunca he tenido mayor problema, nunca me he enfrentado a una situación donde me digan, o que haya escuchado, porque a veces no te dicen las cosas de frente sabes, te enteras por murmuraciones, pero nunca he estado en una situación así, que nos digan "ay pues son mujeres les vamos a pagar menos".

Llega a haber presupuestos bajos porque las condiciones de la empresa son así, no hay como que mucho dinero, pero realmente no hay una situación de ese tipo, por ser mujeres no.

PROYECTO

Siempre lo he dicho, porque fue algo que me marcó cuando vinieron a hacer aquí la película de James Bond y me invitaron a ser parte del grupo de eléctricos, fue como mi máximo, como un parteaguas y reafirmar que yo quería seguir dentro de este medio realizando esta actividad; ver la magnitud de gente de producción de como se hace una película extranjera y después de esa, ya como gaffer, hay una película que ya está participando en el festival de Guadalajara, la llevarán a participar y esa película también está aquí guardada, nunca había iluminado con fuego fue una experiencia muy bonita, ahí aprendí a iluminar con fuego. También esa película es bastante especial, se llama *Viaje al país de los Tarahumaras*; y en esa película solamente estuve la mitad esa película, se grabó en un cerro, después cuando se hace aquí en la Ciudad de México, el fotógrafo Iván Hernández me contacta y me dice “quiero que seas parte de este proyecto” y pues bueno, así fue como entré, así que no me adjudicó toda la película, la parte que me toca que fue maravillosa, es ahí donde aprendí a iluminar con fuego.

Justamente es parte del aprender a usar las herramientas que tienes, bien lo dices el fuego es... ya simplemente hablar de fuego habla de peligros, de seguridad... es importante, en un set tienes que conocer los complementos, las herramientas que tienes para darle ese buen funcionamiento, esa buena manipulación al fuego y pues bueno, estábamos trabajando de la mano con los de efectos especiales, entonces también allí hicimos equipo; pero fue algo bien padre, algo que me enseñó mi jefe en ese momento, que se agradece también, porque son cosas que te enriquecen.

RETOS

El mayor reto es mantenerte, mantenerte vigente, porque no falta que salgan personas que creen que con saber dos, tres cosas ya pueden ser gaffers, ya se

pueden ir de líderes en un grupo, en cualquier proyecto. Y eso que, la verdad es hasta cierto punto molesto, porque ser gaffer no es cualquier cosa, implica y conlleva una responsabilidad muy grande, no solamente es dirigir una luz y decirle a tus chicos, tus chicas, dónde ponerla. Nuestro trabajo es de técnica y estética, implica saber y conocer muchísimas cosas. Imagínate, yo tengo 18 años de experiencia, cuando Amazonas surge, réstale 5 años. Yo tenía 13 años de experiencia y aun así me daba miedo aventarme y decir ya soy gaffer.

Ahora hay mucha gente que con saber dos tres cosas ya quieren hacer la chamba que tú haces por menos lana, que tampoco está padre, eso ya también es responsabilidad de la gente que los contrate y técnicamente, en cada proyecto es un reto, pareciera que todo fuera igual, pero no, cada proyecto es diferente, aunque hayas ido a un scouting, aunque hayas hecho unas planillas, aunque haya un plan de trabajo, siempre surgen cosas y es para lo que debemos estar preparados. Por eso te decía, debes también conocer tus elementos, tanto personal, como de herramienta, saber con qué personas cuentas, cuáles son sus habilidades y sus talentos, a quien te puedes llevar a cierto proyecto, quién te funciona para ese proyecto, quien no y tus herramientas igual, precisamente para saber... porque hay veces que en los móviles hay herramientas, hay elementos que no se usan siempre, pero debes de saber que traes precisamente, si necesitas hacer algo pues ya sabes que cuentas con ello, conocer que traes y conocer cómo usarlo.

Esa del fuego fue un reto interesante, porque nunca lo había hecho, trabajar con otras luces siempre son retos, pero de alguna manera ya los conoces, sabes cómo funcionan, sabes qué esperar de esas luminarias; del fuego pues no, tienes que aprender a controlarlo, si se te sale de las manos y te sube un centímetro más, si hay alguien cerca, un cable, qué sé yo, puede suceder miles de cosas, entonces creo que ese fue un reto bastante interesante.

Y pues de ahí en fuera sigo buscando, me gustaría tener retos técnicamente más grandes, más fuertes, más complicados.

Hemos tenido proyectos muy padres, muy lindos, pero también me gustaría que no nos encasillaran en proyectos donde busquen... ah porque se viene... no sé, el proyecto de tal personaje y cómo quiere hablar de mujeres, pues buscamos un club de mujeres. Háblennos también para los proyectos de hombres, para esos proyectos de carros, para esos proyectos que le dan a todo mundo, no solamente que nos llamen porque, pues va a haber una escena sexosa y pues mejor que venga una mujer para no incomodar, ya sabes, ese tipo de situación, son retos buenos retos para nosotras.

¿CÓMO LUCHAS CON ESE ESTIGMA?

Cuando lo compartimos en redes... nosotras siempre compartimos todo nuestro trabajo, porque esa es la finalidad, compartir el trabajo que hacemos, no precisamente porque estemos pidiendo, en este caso que votaran por, simplemente era una muestra, un trabajo más para nosotras y de repente algunos sí comentaron “porqué trabajan con ella” o “no hagan eso” y en ese aspecto, yo no entro en esa situación de contestarles y darles explicaciones, porque pues tampoco, no tiene caso, simplemente es un proyecto más que subimos como cualquier otro, pero dentro de esa otra parte sí nos preguntamos “bueno, está muy padre que quieran integrar a la mujer dentro de su spot y no sé qué, pero ¿porque no nos dieron toda la campaña?”. A ver, si en verdad quieren mujeres y demostrar que las mujeres estamos ya también tomando, pues este posicionamiento, porque no nos dieron toda la campaña. Si esta señora dice que las mujeres no sé qué, pero es meterte en otras cosas, que ya tampoco, ahí tú decides, para que vean que no todo lo que muestran en la televisión es cierto. Yo siento que estamos preparadas para otro tipo de proyectos.

Creo que sería como un poco mi responsabilidad aceptar ese tipo de proyectos, que vengan con esa propuesta de decirme “porque es el día de la mujer”. Y yo ahí decir “pues no, muchas gracias, pero no”. Precisamente para que no nos encasillen en ese tipo de proyecto.

Está muy padre, por ejemplo, que este año me invitaron a Morelos justamente para dar esa plática motivadora a otras mujeres y me gusta compartir con otras mujeres y hacerles saber que son capaces de realizar cualquier profesión, carrera que deseen, si ese es el punto; pero más allá de eso, que nos utilicen también a nosotras en esa imagen por el hecho de, pues tampoco es agradable, es padre también ver hombres en este tipo de eventos, que no sean solo mujeres, sino también ya hay hombres ahí implicados, pero repito, que nos lleven también a proyectos que le dan a cualquier otro grupo.

Es que este es un medio celoso, también está esa parte de los fotógrafos, las fotógrafas y ya me pasó, me invitaba una fotógrafa a hacer una película, pero yo tenía ya un proyecto y cuando yo estaba terminando esa película, tendría que estar empezando con esta otra fotógrafa; entonces yo le ofrecí la posibilidad de que las dos últimas semanas que faltaban para yo terminar acá se fuera mi otra chica, que es mi segunda al mando, a empezar con ella ese proyecto y ya yo terminando me iba para allá y me dijo “no, muchas gracias, me interesa trabajar desde un principio contigo”. Y sí, es entendible, se entiende esa parte porque tiene que haber ese entendimiento, esa compatibilidad, ese vínculo desde un principio. Hay personas que, si te lo aceptan, pero a lo que voy es que si tú a un fotógrafo, a una fotógrafa, en ese momento le dices “no puedo”, por las razones que sean, no te vuelven a buscar, no te llaman, no es como decir okay, no puedo esperar este proyecto, pero en un siguiente te busco a ver si hay posibilidad de trabajar juntas, es así como que “ah bueno, no pudo, pues chao, perdiste tu oportunidad”. Y tampoco esta padre esa situación, debería ser más accesible.

¿CÓMO ES PARA TI CAMBIAR ESE PAPEL DE APRENDIZ A MAESTRA?

Todo el tiempo sigo aprendiendo, aunque sea compartir yo mis conocimientos con otras chicas, sigo aprendiendo y aprendo de ellas y de las que no saben, entonces todo el tiempo es aprendizaje. Y se vuelve algo intimidante y es un reto también, porque pasar de una parte a otra, también era yo una mujer muy insegura, a pesar de tener un trabajo donde me veo muy fuerte, muy segura, también era yo muy insegura. Entonces cuando empieza a suceder todo este tipo de invitaciones, de

que “ven, comparte, hay un taller, queremos que vengas a darlo”. Yo era un poco renuente, decía: “pero pues qué les voy a decir, qué les voy a enseñar o ¿cómo se los voy a explicar?” pero vas encontrando el modo, también vas encontrando personas con quien conectar, con quién trabajar.

En una ocasión di un taller con Sofía, es una persona que yo ya conocía, con la que tenía confianza, entonces es más leve. Pero ya cuando vas sola, sí se vuelve así... ese miedito de “qué les voy a decir”, obviamente hay una preparación previa, revisas tus apuntes, tus notas, pero sí hay un momento, aun así, en que te sientes un poquito con el nervio, pero ha sido padre también, porque te das cuenta de todo lo que has aprendido, que sí has aprendido, que sí sabes, también es bonito decir “ya me sé eso” y compartirlo es aún más bonito. No soy ese tipo de persona que se quede guardando ese conocimiento, entre más lo comparto, pues más satisfacción me da.

Y ¿EN EL SET?

Cambia, es que en un taller les enseñas a grandes rasgos y en el set lo vives, es totalmente distinto, es padre dar talleres, pero es más bonito que lo aprendan en un set, compartirlo en un set, porque tienes las cosas ahí, a la mano, les puedes decir, ya no es con palitos y bolitas, lo puedes ver físicamente y decirles “esto es así, y esto así y si conectas esto acá puede suceder esto, si conectas mal esto acá puede suceder esto”. Es 100 por ciento la vivencia en físico.

Sigo aprendiendo y eso me enriquece aún más. Me da esa satisfacción cuando veo que lo están aprendiendo, cuando no lo están haciendo también, pero también ya he entendido yo y he aprendido que cada persona tiene un proceso distinto de aprendizaje, no todos aprenden de la misma manera, no todos aprenden al mismo ritmo, pero es bonito también ver su proceso de aprendizaje de cada una de las personas a las que les estás enseñando y es más bonito cuando ves que esa persona realmente le interesa, te está poniendo atención y está aprendiendo. Cuando va gente que solamente es así como “ahh” es cuando dices “entonces qué haces aquí compadre”.

INVISIBILIZACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO

Lo vemos simplemente en los créditos de una película ¿no?, en letras grandes el director de fotografía, dirección, productor y ya en letras pequeñas el staff, todo el demás crew, desde ahí empezamos.

¿EN QUÉ MOMENTO LAS AMAZONAS SE CONVIERTE EN UNA PLATAFORMA DE ENSEÑANZA?

Yo creo que desde que inició Amazonas, fue una plataforma, porque hubo esa convocatoria, siempre hemos estado abiertas a recibir a todas las que quieran, sepan o no sepan. Eso es como que una diferencia entre los demás grupos, estamos abiertas a que todas aprendan y se vayan desarrollando, si quieren ser gaffer, si quieren ser jefas de eléctricos, eléctricas, jefas de tramoya, no es como en todos los demás grupos que solamente hay una gaffer y ya, y todos los demás son eléctricos y tramoyistas. Aquí no, aquí sí les damos esa opción de desarrollarse, porque no hay esa envidia de decir: “pues nada más yo soy la gaffer y ya”; sin embargo, está como bien establecido... como que no les cae el 20 a todas, es lo que te decía hace rato, algunas personas con creer saber dos o tres cosas ya quieren venderse como gaffers, y no es así, sí tenemos esa opción, sí les damos esa opción de desarrollo y crecimiento, pero prepárense bien, no nada más es decir “ya soy gaffer” y ya, todo esto requiere un compromiso, una disciplina y mucha responsabilidad.

¿CÓMO ES TU EXPERIENCIA SIENDO MUJER DENTRO DEL MEDIO?

Hemos avanzado, pero es mínimo, es mínimo el trabajo que hemos hecho. Nosotras como Amazonas... creo que hemos abierto, bueno no creo, más bien hemos abierto esa puerta y creo que ya les venimos haciendo el camino más fácil a las generaciones nuevas, a las que vienen detrás, ya les hemos dado ese empujón, ya es más fácil su acceso, sin embargo, te digo, la lucha aún es complicada...

Soy madre de 7, nada más que 3 ya están grandes y 4 pequeños.

Ser mujer y ser madre es hermoso, pero es complicado y siempre estoy en ese rol, ya sea en el trabajo o en la casa, de organizar... de organizar tanto en el grupo del trabajo, como las actividades de la casa, no es como decir que mi proyecto y ya la casa que se quede como se quede, no, también implica, el buscar una niñera, que sea alguien de confianza, porque dejas a tus hijos al cuidado de otra persona. Y, aun así, estar pendiente, por teléfono si ya comieron, si ya hicieron la tarea, si ya fueron por ellos a la escuela, cualquier detallito que surja, salir del proyecto y si es una hora en que ellos todavía estén despiertos, llegar a darles de cenar, a preparar alguna cosa para el día siguiente en la escuela, mis actividades como madre y jefa siempre están, 24/7.

¿QUÉ TE DICEN TUS HIJOS DE TU TRABAJO?

Los chicos creo todavía no disciernen bien lo que es mi trabajo, llega un momento que (03:35) saben que mañana voy a trabajar, y me dicen:

- ¡Ay, no!, ¿por qué te vas a ir?
- Y ya empiezan a cuestionar... “¿y quién nos va a cuidar?”
- Ah, pues tal persona.
- No, mejor que venga fulanita.
- No, porque ahorita ella no puede y va a venir tal...

Desde ahí ya empiezan a cuestionar, porque este no es un trabajo fijo, no puedo tener a una persona fija, me apoyo con 3 personas diferentes, y también ellos se encariñan con cierta persona

¿Y LOS GRANDES?

Un poquito de todo, porque, por ejemplo, los grandes, cuando yo entré al medio, estaban en una edad de primaria, a ellos también les tocó esa parte de que me iba, creo que a ellos les tocó una parte más pesada, complicada, el inicio de mi carrera.

Eran llamados de 24 horas, a veces de 48, o que me iba de un llamado a otro, aun así, siempre he estado muy clara con mis responsabilidades como mamá. Aunque tuviera trabajo, pero si ya sabía que tal día tenía festival o que tenía que entregar un trabajo en específico, así llegara yo a las 3 de la mañana. Hubo una ocasión que llegué así, de madrugada, a hacer un disfraz de gato para mi hija, porque toda la semana estuve... o sea, no tenía chance de hacerlo y tampoco tenía el dinero para comprar ya hecho, entonces decía aunque sea el último día que llego temprano, entre comillas, porque era de madrugada, pero al otro día ya no iba a trabajar, tenía ese tiempo de llegar, a la hora que fuera, como fuera, llegara cansada, desvelada y llegué a hacer ese disfraz para ella que tenía para una obra de teatro. A lo que voy, es que nunca he dejado mis responsabilidades como mamá de lado.

En ese tiempo no viajaba tanto como ahora, que a estos chiquitos ya les ha tocado esa parte de los viajes, tanto con papá o con mamá, luego el grande de los chiquitos dice “¿cuándo vamos a regresar a Guanajuato? o “vamos a ir a tal lado” ... que ya conocieron. Creo que es la parte que disfrutaban ellos de nuestro trabajo.

Con los grandes, ya los he invitado a trabajar, al grande, a mi hija también la he invitado a algún proyecto, pero a ella sí como que no le encantó tanto, y el otro que está en la universidad, está estudiando psicología, estaba buscando cambiarse a la carrera de cine, él también me ha externado esa parte, de decirme “mamá invítame, quiero trabajar contigo, quiero aprender”, no he tenido todavía la oportunidad de llevarlo a él, pero él sí me lo ha dicho abiertamente; la niña, pues no le gusto y al otro sí lo he llevado, si le ha gustado, incluso con su papá, sí lo ha llevado a trabajar, y pues los chiquitos disfrutaban los momentos de viaje que nos da nuestro trabajo.

¿EN ALGÚN MOMENTO TE PASÓ POR LA MENTE QUE FUERA NECESARIO EN TU VIDA (ESTUDIAR FORMALMENTE)?

No, en cuanto a esa parte técnica no, afortunadamente tengo esa facilidad de aprender, creo que sí es importante, pero en mi experiencia siento que no ha sido necesario.

SI ELLOS SE QUISIERAN DEDICAR ESTO ¿QUÉ LES DIRÍAS A TUS PEQUEÑOS?

Bueno, que es un trabajo, te digo, el más pequeño de los grandes está queriendo cambiar de carrera, a pesar de que es un medio en cierta forma complicado, en ningún momento le he dicho yo que no, él sabe que tiene todo mi apoyo y para mí sería maravilloso que algún día fuera fotógrafo y me dijera “mamá ven a iluminar mis proyectos”.

Como todas las carreras y profesiones, tienen sus ventajas y desventajas, solo hay que saberse mover, tener muy claro lo que tú quieres hacer, tener muy claros tus valores, que nadie te haga tambalear, no te haga dudar de lo que tú quieres hacer, de lo que tú crees. Entonces yo no tengo ningún problema que en algún momento entre al cine, o alguno de los otros, o de los pequeños, porque también acá su papá, como te decía, también está involucrado en el cine, yo encantada de apoyarlos; él es técnico de cámara.

¿QUÉ LE DIRÍAS A LAS MUJERES QUE QUIEREN ENTRAR AL MEDIO...?

Sí me ha pasado, me han escrito chicas que me dicen... sin duda este es un trabajo de fuerza, pero como te lo comenté hace un momento, nuestro trabajo es técnica y estética. Estética: tiene que verse bonito, tiene que verse limpio, tiene que verse prolijo, y técnica: se entiende cuál es la cuestión técnica, de trabajar adecuadamente, conocer tus herramientas, tus elementos y se requiere fuerza, sí, pero como les digo, se requiere más fuerza mental, porque son muchas horas de trabajo, muchas horas de estar parada, bajo el sol, bajo la lluvia, sobre el frío, los cambios climáticos, entonces la fuerza mental, la fuerza viene principalmente de acá.

Hay unas que luego me hacen reír porque dicen “yo soy muy fuerte, voy al gym y cargo pesas”. Y digo “que padre, me parece muy bien que te prepares físicamente”; sin embargo, ahí es donde entra la técnica, la maña, el saber cargar para no lastimarte, cargar un equipo adecuadamente y también para ello tenemos carritos,

no se trata solo de hacerme la fuerte y voy a cargar y al rato ya estoy acá, con un dolor de cintura, de espalda, con unos nudos, supertorcida.

Entonces, qué les diría... pues eso, que les digo, prepárense mientras se les llega la oportunidad. Para empezar, no dejen de tocar puertas, porque a lo mejor en 100 les van a decir que no, pero habrá el momento en que una de esas 100 les diga "órale", entonces cuando des ese brinco tienes que estar preparada físicamente, mentalmente y emocionalmente, eso es primordial; porque puedes tener mucha fuerza, pero, si está lloviendo, si está haciendo calor, si está haciendo frío y vas a empezar con que esto y que no me puedo mover y que necesito que corras y me traigas esto y no puedo hacerlo porque el frío me detiene, o no, ese tipo de situaciones que parecieran sencillas o sin chiste, son importantes.

Prepararse, yo te decía, en mi caso no sentí necesaria una preparación académica, sin embargo, en algún momento sí es importante, porque te ayuda a entender cuando ya lo estás desarrollando, te ayuda a entender esa parte previa que ya tuviste en un aula. Hay muchos vídeos ahora en YouTube. Todas tenemos muchas redes a nuestro alcance, donde mucha gente sube vídeos de cómo iluminar, una persona, un producto, todo eso al final va sumando, te va alimentando, si lo estás viendo. Todos tenemos un estilo distinto, pero si ya tienes una noción, si ya te vas empapando desde un principio con ese tipo de vídeos, de cosas, cuando se te dé la oportunidad de entrar a un set, pues ya no vas en blanco y pues no desistir, porque hay personas que dicen "a mí me ha ido mal"; hay personas que ya se quieren salir, porque han tenido malas experiencias en cuanto al trato, faltas de respeto, acoso. Entonces, nada más es irte moviendo, ir buscando el camino en el que quieres estar, entonces, no desistir, ser perseverante, ser resistente.

¿HAY ALGO QUE QUIERAS AGREGAR?

Pues es que es un poquito como de lo mismo que ya hablamos, también del machismo que hablamos, abarcamos como que varios puntos y seguimos batallando con esta parte, que ya hemos avanzado mucho, pero todavía sigue, siguen ahí bloqueando ese avance, ese crecimiento.

Hay una asociación de gaffers, pero todos son hombres, en algún momento uno de ellos me invitó a pertenecer a la asociación, sin embargo, por ideas, envidias que sé yo, de otro gaffer, ya no siguió el proceso, pero... pues ahí te das cuenta ¿no? qué tan cerrado siguen. Entonces, si es una asociación de gaffers, bueno, pues que le pongan asociación de gaffers masculino, pero digo tampoco es algo a mí que me impacta, que me haga sentir mal, o menos... pero son situaciones que no tendrían ya porque estar sucediendo, si estamos avanzando en este medio.

ALGUNAS PALABRAS, DE REFLEXIÓN...

Todo este proceso de crecimiento, de aprendizaje y de desarrollo en mi persona ha sido un proceso inesperado, porque, pues como te dije, yo en la escuela soñaba con ser secretaria, ejecutiva bilingüe o me imaginaba teniendo una estética y llegué a trabajar en otras cosas, nada que ver con el cine.

Entonces todo este proceso ha sido inesperado pero maravilloso, que me ha llevado a tomar algunos sacrificios, como dejar a mis hijos algunas horas, algunos días, porque también han sido días de dejarlos a cargo de otras personas, que también luego te dicen "bueno para qué tuviste hijos si los va a cuidar otra persona, si los va a educar a otra persona"; pues sí y no, o sea, también el desarrollarte como persona, o sea, ya me desarrollé como mujer al ser madre, al tener hijos, pero como persona yo también busco tener un crecimiento, un desarrollo, tener también mi propio dinero y gastarlo como a mí se me den mi gana, viajar o invitarle incluso a mi esposo, si quieres una paleta, pero es con mi dinero que yo ya gané y eso también es satisfactorio, compartir eso que tú en este caso has recibido de un trabajo que tú ya hiciste, de un trabajo que te llevo días, semanas, horas planear y poder disfrutarlo también con tu familia, no en cuestión de ego, sino decir "yo también les puedo dar", así mis hijos me dicen: "cómprame esto", "sí, claro", te lo compro porque tengo y yo me lo gané y lo quiero compartir contigo." Eso también es bonito. Y ya no en el sentido de que ay yo gano mi dinero y ya, o sea, sí es mi dinero, pero es para ustedes a final de cuentas, es para compartirlo también con la familia, con la pareja, en los viajes, con mis padres, pues ellos nunca tuvieron la posibilidad de llevarme a la playa, entonces dentro de este trabajo conocí la playa por primera vez y ahora yo

poder llevar a mis hijos que conozcan la playa, que se metan al mar, que jueguen ahí hasta cansarse, eso también es bonito, es una satisfacción hermosa. El conocer otros lugares de los que pensabas que a lo mejor nunca irías porque no tenía la posibilidad económica o no estaba en tu mente, todo esto cambia la visión de lo que tiene, no de tu perspectiva de vida, tus ambiciones, en este caso, yo en algún momento sí dije: “yo quiero ser gaffer.” Pero la verdad nunca me cuestioné o nunca pensé en decir: “bueno, sí quiero ser gaffer y tener un grupo de solo de mujeres.” Pero se dio la oportunidad y qué padre, ahora quiero hacer, aunque ya por redes y todos nos conocen en todos lados, en muchas partes, en muchos países, quiero ser internacional, pero tiene trabajo.

Por eso te decía, que no nos encasillen en trabajos que solo es por spot o promocionar el trabajo de las mujeres, que nos den trabajo que les dan a todos los otros compañeros, porque también estamos preparadas para ello; para ello también nos preparamos, para ello les busco cursos, también que ellas se sigan preparando. Independientemente de que ellas trabajen en otros grupos y van teniendo experiencia, también busco capacitaciones solo para nosotras, ya sea de rapel, de trabajar en alturas, de seguridad, conocer que si alguna casa de renta o trajo una luz nueva, que nos inviten a conocerla, si hay alguien que dé clases, pues vámonos.

Ahora las chicas se estaban preparando en cuestión de consolas, eso también es importante, el seguirte... no porque yo ya soy gaffer que yo diga: “ya hasta aquí”, o, “ya no hay más...” no, yo también me tengo que seguir preparando, tengo que seguir conociendo luces y si hay clases a las que pueda ir, voy. Ya lo vieron, aunque vaya con mi familia, voy; si puedo los llevo, también aprovechar. Todo eso suma, todo ese crecimiento te enriquece, ese conocimiento te enriquece y como lo dijo esa persona, en esa clase me lo dejó muy claro... y lo voy a decir yo también, porque tiene toda la razón, es así y me gustó lo que dijo, que también él compartió que eso lo aprendió de otra persona y es real: “si algo sale mal yo asumo toda la responsabilidad, porque yo soy la que está tomando la decisión de llevar a esas personas, pero si algo sale bien, el crew es el que se lleva todo el crédito”. Entonces eso es algo que me gustó y que tiene mucha razón.

... Y qué espero... quiero, deseo tener más trabajo para poder emplear a más mujeres, porque... creo que es importante, somos importante como plataforma que le da entrada a esas otras mujeres que han buscado oportunidades en otros espacios y se los han negado, entonces si yo tengo trabajo puedo emplear a muchas más mujeres y hombres también...

... Es un proyecto que es importante para ustedes y hacernos parte de él... creo que eso es muy significativo, que nos tengan en cuenta para eso. Sí, finalmente creo que la intención de esto también es justo eso, aportar algo a todas las demás personas que se involucren o que lleguen a ver esto ya terminado, que sepan la importancia de seguir adelante. Cuando tienes algo en mente, no desistir, ser perseverante, aunque te encuentres negativas, muchas negativas, al final siempre encontrarás un lugar donde te digan que sí, entonces es importante mantenerte. Me decía uno de mis gaffers, un maestro: "lo importante es tener... si tú quieres viajar a Japón, no importa que no te vayas directo en avión, no importa si te tienes que ir en barco, si te desvías y llegas a otro país y después de ahí te vas en tren, pero al final llegaste a Japón, entonces sigue tu meta".