RETIRO

GUÍA PARA LA DISCUSIÓN

70 minutos | México | 2019 | Documental

SINOPSIS

Retiro explora el vínculo entre tres generaciones de mujeres que luchan por reafirmar su independencia en una sociedad paternalista. Una historia de amor familiar y valentía, que celebra la fuerza femenina, indagando con delicadeza en los inesperados lugares donde ésta se congrega.

TRAILER

vimeo.com/365862268

youtu.be/fpdQUGYwwYc

CRÉDITOS

DIRECCIÓN
Daniela Alatorre

PRODUCCIÓN
Daniela Alatorre, Natalia Almada, Elena Fortes, Abril López Carrillo

COMPAÑÍA PRODUCTORA
No Ficción, FOPROCINE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Daniela Alatorre

EDICIÓN
Daniela Alatorre, Sonia Sánchez

SONIDO
Daniela Alatorre

DISEÑO SONORO
Alejandro de Icaza

COMPOSICIÓN MUSICAL
Dave Cerf

REPARTO
Perla Avila, Zoila Avila Guadarrama, Marina Guadarrama

El día que llegué al Santuario de Atotonilco –un espacio católico de oración donde una vez al año se reúnen miles de mujeres– sabía que desde hacía más de ocho años no se le permitía la entrada a ninguna cámara. Cuando ese día Marina me dijo de manera contundente: “Mija, mi casa es tu casa, pero ésta, es la mía”, entendí que tendría que revisar y revisitar constantemente el lugar desde donde contaba esta historia, en dónde me colocaría con respecto de Marina y de Perla, y de las miles de mujeres que anualmente acuden a ese retiro religioso a encontrar algo que hasta entonces yo no comprendía.

A los pocos días de empezar a grabar me di cuenta de que, en ocasiones, los lugares donde las mujeres encuentran su fortaleza están sumergidos en contextos inusuales, y que era justo lo que me interesaba retratar. A la par de los discursos principales en el atrio de la iglesia en voz de los ocho sacerdotes que guiaban el retiro y encomendaban a las mujeres a un rol tradicional de subordinación, se producían conversaciones y encuentros en los pasillos, en los dormitorios donde colocaban sus colchonetas para dormir, en las filas para entrar al baño, en los lavaderos y en el comedor, que revelaban mucho más de la experiencia de estar ahí, que la simple escucha del discurso religioso.

De manera paralela, las mujeres vivían una experiencia colectiva de camaradería femenina poco común para ellas, y un retiro, es decir, un alejamiento, de su propia condición cotidiana como mujeres.

De esta manera me di cuenta de que mi película realmente estaba en otra parte y que necesitaba mirar más allá del discurso religioso para entender el porqué ese era su espacio de refugio y libertad.

Fue sumamente difícil encontrar una película a la que no le estorbaran mis juicios y prejuicios sobre el funcionamiento de las estructuras de la iglesia y de la familia. En ocasiones me obsesionaba con dejar claro cuál era mi opinión sobre el retiro, sin embargo, después de dar muchas vueltas me daba cuenta de que la necesidad de poner mi voz al centro de la experiencia solo estaba entorpeciendo el proceso de realización. Entonces me tocó quitar aquello que no contribuía a la vivencia de mis protagonistas y cambiar una mirada sentenciosa por una de escucha para, de esta manera, colocar sus voces –y no la mía– al frente de la película. Es así que experimentamos este espacio de confinamiento, la vida rural, los ritos de paso y la experiencia de una nueva generación que busca construirse de manera diferente a partir del punto de vista de Perla y de Marina.

Cuando logré que me dieran permiso para grabar en el retiro, decidí que quería hacerlo sola con mi cámara. Una cámara suficientemente grande para que se viera desde cualquier lugar, una que no buscara estar escondida o grabar siguiendo la tradición del cine documental “mosca en la pared”. Al contrario, tenía que ser una cámara que hiciera evidente que había una relación previa con las protagonistas y que era yo quien estaba grabando. Una herramienta que dejara ver que las mujeres del retiro también me estaban mirando para, de esta manera, acentuar mi intromisión en ese espacio privado y subrayar las relaciones de poder que existen en el cine documental entre quienes están detrás de la cámara y quienes están frente a esta. No solo me interesaba observar, sino también provocar momentos en los que el espectador se viera obligado a completar espacios con base en su propia historia o en sus propios juicios, un sitio en donde se sintiera apelado y responsable de la manera en la que mira, como el momento en que vemos a unas niñas devolver la mirada a la cámara, a mí y a quienes las están mirando.

Estoy convencida de que la experiencia de estar en grupos conformados exclusivamente por mujeres es sumamente potente. Parto de esta premisa para preguntarme qué son y para qué sirven estas reuniones; estas prácticas que generan solidaridad, que algunas veces se promueven y otras veces se impiden. Y desde ahí busco reconocer la diversidad que existe, la interseccionalidad, y celebrar la fortaleza de cuando estamos juntas, tejiendo redes, cuidados y saberes que se construyen y transforman con cada generación.

Daniela Alatorre Benard

DANIELA ALATORRE es productora, realizadora y promotora cultural. Durante diecinueve años ha trabajado en la industria del cine documental. Obtuvo una maestría en Cine Documental por la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Entre 2003 y 2016 trabajó en el Festival de Cine de Morelia, en donde fungió como programadora y productora general. Ha sido parte de los talleres de edición, música y producción creativa del Instituto Sundance, becaria del Seminario de Cine Flaherty, así como asesora y jurado de diversos fondos y festivales nacionales e internacionales.

Es productora de los documentales *El General* (2009), ganador en el Festival de Cine de Sundance en 2009, dirigido por Natalia Almada; *¡De Panzazo!* (2012), dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola; *El Ingeniero* (2012), dirigido por Alejandro Lubezki; y del cortometraje *Unsilenced*, realizado para el NYT Op-Docs, dirigido por Betzabé García.

En 2017 cofundó No Ficción con Elena Fortes y Cinépolis, compañía en la que sus créditos como productora incluyen cinco cortometrajes para Netflix producidos entre 2018 y 2019: *Una historia de dos cocinas*, de Trisha Ziff; *Un abrazo de 3 minutos*, de Everardo González; *Pajareros*, de Otilia Portillo; *Lorena, la de pies ligeros*, de Juan Carlos Rulfo; y *Después de la redada*, de Rodrigo Reyes; el cortometraje *Ciudad herida* (2018), dirigido por Diego Rabasa y Santiago Arau, y los largometrajes documentales *Familia de medianoche* (2019), ganador en el Festival de Cine de Sundance en 2019, dirigido por Luke Lorentzen, y *Una película de policías* (2021) dirigida por Alonso Ruizpalacios, que recibió un Oso de Plata a la Contribución Artística en el Festival de Cine de Berlín.

También ha participado en las películas *Vivos* (productora asociada, 2019), dirigida por el artista chino Ai Weiwei; *Te nombré en el silencio* (productora ejecutiva, 2021) de José María Espinosa de los Monteros; *El espejo y la ventana* (coproductora, 2021), de Diego Gutiérrez; *Oaxacalifornia* (productora asociada, 2021), de Trisha Ziff, y *Users* (coproductora, 2021) dirigida por Natalia Almada, ganadora en el Festival de Cine de Sundance en 2021.

Retiro, su primer largometraje documental como directora, recibió una Mención Especial del Jurado y el Premio Ambulante en el XVII Festival Internacional de Cine de Morelia. En 2020 codirigió *Fragmentos*, un cortometraje documental realizado durante y sobre la pandemia, estrenado en el XVIII Festival de Cine de Morelia.

TRES LIBERTADES

por Daniela Rea, periodista y escritora

Cientos de mujeres mayores, jóvenes, caminan por un largo pasillo que parece pertenecer a un templo. Algunas van a paso lento, cojean incluso, otras erguidas sostienen en sus brazos maletas e hijos. Poco a poco, mientras la cámara las sigue, ellas se acomodan, se sientan o acuestan en el piso, otras extienden colchas, maletas sobre literas. Entonces escuchamos a una mujer decir: "Cada mujer tenemos una forma de platicar nuestra vida, de los rumbos en que vivimos, de cómo son nuestros hogares, nuestras familias... Una historia de cada persona, de cada mujer, porque eso somos, una historia".

Es Marina, la protagonista del documental *Retiro* (2019), de Daniela Alatorre. Sus palabras funcionan como un epígrafe de lo que veremos los siguientes 64 minutos: la historia -o mejor dicho las historias- de tres mujeres, Marina, Zoila y Perla, abuela, madre e hija, quienes, pese a estar unidas por la sangre, hacen de cada gesto cotidiano su propia historia. A veces tejida con sus ancestras, otras veces en visible rebeldía.

La vida de estas mujeres sucede en Valle de Bravo, una región montañosa del Estado de México, y tiene como eje o pretexto un retiro religioso que año con año realizan cientos de mujeres para encontrarse consigo mismas. Ahí llega Perla, invitada por su abuela Marina quien es asidua visitante de este lugar. En ese espacio, generaciones de mujeres se relacionan cómplices y distantes.

Entre imágenes santas, incienso y rezos, las mujeres acuden a este espacio a vaciarse de la frustración, la duda, la resignación, la opresión de la vida que existe afuera, es decir, en su adentro, en sus hogares y comunidades rurales. Aquí, nos dice la abuela, las mujeres encuentran su valor y su particularidad.

Pareciera que eso sucede bajo el cobijo de dios y la virgen, pero a través de la mirada de Daniela Alatorre, pronto entendemos que ese vaciarse de lo que les duele e incomoda sucede gracias al encuentro con las otras mujeres que llegan aquí, cada una con su propia historia, como nos advirtió Marina en el inicio de la película. Las mujeres con su encuentro son el refugio dentro del retiro.

Porque el retiro, a través de la palabra del sacerdote, representa el mandato de lo que deben ser como mujeres, mujeres inmaculadas como la Virgen María que recibió la maternidad como una bendición y aprendió a vivirla en la santidad, entendida como sumisión y silencio (probablemente, en la historia de la Virgen que no cuenta el sacerdote existe también un ejercicio cotidiano de ser libre, como lo intentan las protagonistas, pero esa es otra historia). Santidad entendida también como abnegación porque las mujeres, les dice el sacerdote, sufren con el corazón y no con la boca, porque quiénes son esas malagradecidas que se atreven a renegar, a quejarse, a reclamar la vida a cuestas y no ver en ella el regalo bendito de dios.

En el documental transcurren tres tiempos simultáneos, tres épocas, la de la abuela, la de la madre y la de la hija. En esos tiempos que se bifurcan se asoma el paso de una generación a otra, la grieta que se abre en el parto de cada una de las protagonistas, el parto de sí mismas, de lo que ellas quieren ser ante lo que les dicen que deben ser, tanto la iglesia, la sociedad y la familia misma. Y esa búsqueda, que se ritualiza en el retiro, la atestiguamos en la decisión de irse a trabajar sin pedir permiso al marido y poder comprarse unos zapatos; o en el encuentro entre una hija que le dice a su madre yo no quiero dejar la escuela por embarazarme como tú lo hiciste, aunque de ese embarazo haya nacido yo.

El conflicto se tensa sutilmente a lo largo de la película y sucede en dos niveles: el que sucede dentro de la relación de las mujeres –abuela madre e hija– y el que sucede entre la tensión de la vida misma, la cotidiana, y la religión.

Sucede entre el amor a la familia y el anhelo de salir de casa -ya sea materna o marital- y dejar atrás las reglas, los pactos, las herencias; entre los valores del perdón, arrepentimiento, y el deseo de descubrir, de ser alegre, de reunirse y reír con las amigas.

La cámara, la mirada de Daniela Alatorre, es cercana, es paciente. Y así se logra un relato sin estridencias visuales ni discursivas. Conocemos la historia de Marina, Zoila y Perla acercándonos a oír su susurro, su silencio, sus miradas. Porque como dice la abuela, cada mujer tenemos nuestra forma de platicar nuestra vida. Ellas nos la comparten a través de Daniela que pasó cerca de cinco años atestiguando con atención y ternura, vaya, sus vidas. A nosotras, nosotros como espectadores nos toca aprender a escucharla.

PARA INICIAR LA CONVERSACIÓN

1. Para ti ¿de qué trata *Retiro*? ¿Cuáles crees que son los temas centrales de la película?

2. ¿Cuáles son tus propios retiros-refugios? ¿Qué te hace sentir ese refugio? ¿Qué otros espacios de este tipo conoces en tu comunidad o entre los miembros de tu familia?

3. Si pensamos en el Retiro de Atotonilco como una especie de refugio, ¿de qué crees que está hecho ese refugio? ¿Qué significa para las mujeres que asisten? ¿De qué necesitan refugiarse?

4. ¿Qué representa “ser mujer” en esta comunidad? ¿Qué representa “ser mujer” en tu comunidad? ¿Qué papel tienen nuestras creencias y las tradiciones en cómo construimos esta idea?

5. ¿Qué saberes y conocimientos tienen las mujeres de la película? ¿Cuáles tienen las mujeres en tu familia y qué has aprendido de ellas?

6. ¿Qué es el “trabajo de cuidados” y cómo lo vemos reflejado en la película? ¿Quién realiza este trabajo en tu casa o tu familia?

7. En la película vemos a tres generaciones distintas, ¿qué crees que se aportan entre sí? ¿Qué reciben y qué dan?

8. ¿Qué similitudes encuentras entre la historia familiar retratada en el documental y la historia de las mujeres en tu propia familia? ¿Qué diferencias hay?

RECURSOS ADICIONALES

SELECCIÓN DE RESEÑAS SOBRE *RETIRO*

Retiro, el documental que explora el feminismo rural en México. Aurora Villaseñor. *Gatopardo*, 2020.

Retiro, el documental que explora el feminismo del México rural. *Lado B*. 2020.

Retrata Daniela Alatorre en 'Retiro' la religión, y el feminismo del México rural. Roberto Partida Sandoval. *Zeta Tijuana*, 2020.

Retiro: Film de Sororidad debuta en el Festival Ambulante en Casa. Gema Villela. *Periódico Tribuna*, 2020.

OTROS RECURSOS

Ensayos sobre feminismo, *Tsunami* 1 y 2, ed. Sexto Piso

Ellas Hablan, de Miriam Toews, ed. Sexto Piso

Cuando las mujeres fueron pájaro, de Terry Tempest Williams, ed. Antílope

Refugio, de Terry Tempest Williams, ed. Errata Naturae

Mujeres flores, de Eunice Adorno

Las gratitudes, de Delphine de Vigan, Ed. Anagrama

Manos de mamá, de Nellie Campobello

Hilando Fino: voces femeninas en la violencia, de María Victoria Uribe Alarcón

Feminismos desde Abya Yala, Francesca Gargallo

Te invitamos a seguir conversando en redes y a
que nos cuentes tu opinión sobre la película usando el
HT #RetiroFilm

Consulta mayor información y nuestras próximas
funciones en las redes de @noficcionmx.

¿Te gustaría programar una función de Retiro
en tu cineclub, comunidad, escuela, organización
o colectivo?

Escríbenos a info@noficcion.mx.

NO FICCIÓN es una compañía de medios independiente fundada en 2017 por Daniela Alatorre, Elena Fortes y Cinépolis, que se dedica a producir contenido de no ficción para múltiples plataformas, con un enfoque en proyectos híbridos y documentales sobre temas sociales de alto perfil y amplio alcance comercial. En cinco años se ha consolidado como una de las productoras referentes en la industria audiovisual mexicana, sumando colaboraciones con directoras y directores mexicanos e internacionales galardonados, haciéndose acreedora de varios premios, entre los que destacan: un Oso de Plata a la Contribución Artística que reconoció la edición de Yibrán Asuad en *Una película de policías*, de Alonso Ruizpalacios; el Ariel al Mejor Cortometraje documental por *Lorena, la de pies ligeros*, de Juan Carlos Rulfo, y el Premio del Jurado a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Sundance por *Familia de Medianoche*, dirigida por Luke Lorentzen.