

Sonia Fritz Macías (México, 1953) Directora y productora de Marina Films (2005) y fundadora de Isla Films en 1989. Posee un bachillerato en Comunicación de la Universidad Autónoma de México, una maestría en Artes Visuales de Vermont College en Norwich University y cursos doctorales en Literatura del Caribe Inglés de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha dirigido y/o producido más de treinta documentales, cortos y películas, entre estas: *Mona: Tesoro del Caribe*, *América, 15 faros de Puerto Rico* y *Luisa Capetillo: Pasión de justicia*. Sonia Fritz es una de las más destacadas directoras y productoras de Cine en Puerto Rico. Es catedrática de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón, donde imparte los cursos de Redacción de Guiones, Historia del Cine, Producción Digital Avanzada, y Cine y Literatura. Sus más de 20 documentales tratan los temas que más le apasionan como género, migración, arte y cultura. Su documental *De bandas, vidas y otros sonos*, ganó el Premio Ariel al mejor documental en México en 1985. Fritz ha sido seleccionada por el Faculty Resource Network, NYU, para su programa de Verano en Residencia. Actualmente, está en proceso de terminar el documental *Mariachis sin fronteras* y dirigir el largometraje *El mundo secreto de Marina*, una coproducción con México.

Visita guiada a cargo de la artista y la curadora el **sábado, 7 de septiembre** desde las **1:30 p. m.** Abierto al público general. La exposición culmina el **sábado, 12 de octubre** a las **5:00 p. m.**

CRÉDITOS

Margarita Fernández-Zavala / Curaduría, diseño exhibición
Norma Vila Rivero / Coordinación, diseño catálogo y exhibición
David Moscoso / Edición video
Joselí Pérez / Programación y mezcla de audio
Néstor Méndez / Fotografía invitación-portada
Sonia R. Rivera / Arte invitación-portada
Dra. María T. Martínez / Gerente de proyecto
Luís Dávila / Instalación equipo audiovisual

HORARIO

Martes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado: 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Domingo y lunes: Cerrado

FECHA DURACIÓN EXPOSICIÓN

Agosto 22, 2019 - Octubre 12, 2019

GALERÍA DE ARTE U.S.C

787.728. 1515 ext. 2561

Email: galeriadearte@sagrado.edu

Web: www.sagrado.edu/galeria

© 1995-2019-Universidad del Sagrado Corazón

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE
HUMANITIES

Cartografía de Sonia Fritz:
migración y género

Galería de Arte • Universidad del Sagrado Corazón

SALUDO

“Los estudios visuales están interesados en cómo las imágenes son prácticas culturales cuya importancia delata los valores de quienes las crearon, manipularon y consumieron.” Keith P. F. Moxey, 1991

Iniciamos otro año académico y celebramos en nuestra Galería el fin de la segunda década del siglo XXI con la exposición retrospectiva de nuestra profesora y cineasta **Cartografía de Sonia Fritz: migración y género**. Este proyecto desborda, nuevamente, nuestros límites y combina distintas piezas audiovisuales con las cuales Fritz documenta historias, presenta ficciones, representa cuentos y cuenta historias.

La trayectoria de Fritz ha sido organizada magistralmente por Margarita Fernández-Zavala quien ha curado estas audiovisuales en una cartografía propia de nuestros tiempos: visual e intangible. Las cartografías del siglo XXI ya no son los mapas dibujados sobre papel que buscan, borgianamente, coincidir con el territorio. La cartografía actual se presenta como imágenes en movimiento y sonidos sincronizados sobre múltiples superficies atravesando espacios que navegamos con nuestros dispositivos móviles. Así pues, en la Galería nos exponemos a fragmentos del mapa de la obra de Fritz donde los temas de género y la migración se entrecruzan y fluyen más allá de los límites. Desbordamos la Galería y nuestros estudiantes confeccionarán nuevos carteles de filmes ya exhibidos; tendremos opciones de visualización en noches de cine y utilizando la pantalla táctil que nos da acceso a la nube en la que habita la filmografía de Sonia Fritz.

María T. Martínez Díez
Vicepresidenta Ejecutiva de Asuntos Académicos

Premio Ariel (1986)

Puerto Rico, arte e identidad (1991)

DEDICO esta exhibición retrospectiva a mi hijo, mi familia y a mis amigas por ser parte de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Lic. Gilberto Marxuach, Gabriel Paizy, José Millet, Margarita Fernández-Zavala, Norma Vila Rivero, **Caribbean Cinemas**- Robert Carradine, **Claro**- Enrique Ortiz de Montellano, José Millet, Dra. María T. Martínez, Maribel Ortiz, Ana María Soler, Sandra Pomales, Gladys Chévere, José Eli Pérez, David Moscoso, Emiliano Trigo Fritz, Dennis Simonpietri, Toni Hambleton, Aileen Castañeda, Agustín Arteaga, Carlos González-Jaime. Agradezco a todos los colaboradores delante y detrás de cámara que hicieron posible estos proyectos.

Profesores colaboradores: Marilyn Torrech, Dra. Sylvia Álvarez, Dra. Alexandra Vega, Teresa Prévídi, Dr. Antonio Vantaggiato, Dr. Peter Barbosa, Carlos Conde, Dr. Carlos Muñoz, Dra. Teresa Gracia, Dra. Martilla Maymí, Dra. Aileen Estrada y Dra. Amalia Lluch.

que protegen y documentan a tortugas, iguanas, aves, insectos, más la covada anual, son parte de lo que caracteriza a esta isla, que es referencia importante para todo el mundo.

En **Mona**, la cineasta vierte su admiración por las maravillas ocultas de esta isla. Y para ello se apoya en los científicos y estudiosos de sus secretos. Nos la devela apoyada en su equipo técnico experimentado: cinematografía impecable de Carlos Zayas, edición de David Moscoso y musicalización de Enrique Bayoán Ríos Escribano.

El film documental **Después de María, las 2 orillas**, 2018, 65 min. atiende el tema urgente de la emigración de puertorriqueños hacia la Florida especialmente después del Huracán María. Narrado con absoluta sensibilidad, el film alcanza giros emotivos, dramáticos y jocosos que ayudan a entender la magnitud de emociones que encierra este dramático éxodo puertorriqueño.

La preocupación por la isla y la migración de los puertorriqueños a Orlando, son las motivaciones para registrar este momento histórico Pos María en el documental. El decidido compromiso de la gente de seguir adelante y la ayuda de la diáspora que se siente parte de la isla, son también ejes de este documental que trata de arrojar luz sobre la resiliencia de nuestra gente.

La inquietud, el empuje y la fuerza de esta borimex se ha puesto a prueba durante toda la vida. Su energía y su enorme espíritu de lucha adelantan a toda costa las encomiendas fílmicas que se fija y realiza “a pulmón”, con escasísimos recursos económicos, escamoteados sin misericordia. Nunca se ha dejado vencer por los múltiples obstáculos que enfrenta a diario. Nada la ha detenido y mucho menos amargado, como suele ser el caso de muchos. Sonia Fritz Macías es un torbellino de talento, buena voluntad y cría. Ha adelantado durante 35 años un cuerpo de trabajo bello e importante porque le da voz a los sin voz, y narra con fuerza de su género las historias sin contar de gente linda, de comunidades valientes.

Su mirada no se detiene. Hace diez años está trabajando el largometraje de ficción **El mundo secreto de Marina** (la historia de una niña y una tortuga), una coproducción con México y espera pacientemente el poder levantar los fondos para culminar también **Mariachis sin fronteras** que comenzó hace cinco años.

Cuando leí un artículo en un periódico de EU sobre el grupo Mariachi Flor de Toloache de NY, liderado por Mireya Ramos, supe que se trataba de una puertorriqueña, hija de un mariachi y dueño de un restaurante mexicano en San Juan. Me puse en contacto con ella y le propuse seguirlas para hacer un documental. Durante 3 años las seguí con mi cámara, tanto en Nueva York como en una gira por California para captar sus vidas, talento e interpretaciones públicas en diferentes foros. Sus preocupaciones como artistas y como mujeres de orígenes diversos que tratan de abrirse un espacio en un mundo de música sexista, están al centro del documental. Ganaron en 2018 un Grammy latino como mejor música ranchera por su 2do album, superando a artistas que tienen una maquinaria detrás. Ellas siguen abriéndose espacio, haciendo fusiones y superándose mientras yo trato de conseguir el financiamiento para terminar el documental.

Margarita Fernández-Zavala, agosto 2019

CARTOGRAFÍAS DEL ALMA

El viaje comenzó en 1985. Ese año finalizó su documental, **De bandas, vidas y otros sonos** que en 1986 ganó el prestigioso premio Ariel¹. Esta pieza, producida por el Instituto Nacional Indigenista de México (INPI)² marca su interés por los grupos relegados y emigrantes, en este caso de unos músicos que emigran de la sierra zapoteca (Oaxaca) a la ciudad de Nezhualcóyotl, uno de los 125 municipios del Estado de México y quienes con la música celebratoria de sus comidas y fiestas borran la línea territorial que separa ambas comunidades. Ese año nació su único hijo, Emiliano Trigo Fritz y emigró a Puerto Rico. Ya en la isla se fue familiarizando con nuestro particular modo de ser y comenzó a vincularse con los gestores culturales de la década de los ochenta³ y de la actividad cultural intensa que venía manifestándose entonces⁴.

Para 1990, el cine puertorriqueño entra en su quinta etapa, **Entre expectativas e incertidumbres**, como lo ha llamado Luciano Castillo en su texto **Historia del cine puertorriqueño** de 2011⁵. Ante la escasez de apoyos económicos, los cineastas dirigen

1 El Premio Ariel es un premio cinematográfico concedido anualmente por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en reconocimiento de los profesionales de la industria cinematográfica mexicana, incluyendo directores, intérpretes, técnicos y productores. La primera entrega fue en 1947

2 El INPI “tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.”

3 Desde fines de la década de los setentas se sucedieron las fundaciones de diversos colectivos de artistas plásticos: el grupo Frente (Lope Max Díaz, Antonio Navia, Paul Camacho y Luis Hernández Cruz) en 1977, la Hermandad de artistas gráficos de Puerto Rico en 1981, la Asociación de escultores de Puerto Rico en 1982, Mujeres Artistas de Puerto Rico, Inc. en 1983 y el Congreso de Artistas Abstractos en 1984.

4 La actividad intensa de los artistas plásticos y los gestores dio como resultado instituciones que hoy recogen el quehacer plástico a la vez que son pulmones para la gestión cultural contemporánea: la Liga Estudiantes de Arte de San Juan se fundó en 1968 y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico en 1984. Ballets de San Juan se había fundado en 1954 por las hermanas Ana García y Gilda Navarra pero Ballet Concierto, por ejemplo, se inició en 1978 por iniciativa de la Asociación de Maestros de Baile de Puerto Rico y en 1979 empieza a desarrollarse como una compañía sólida.

5 Luciano Castillo. Diccionario del Cine Iberoamericano. España, Portugal y América; SGAE, 2011; Tomo Tomo 7, pags. 110-117, publicado en la red por Ibermedia Digital.

sus esfuerzos hacia el cine documental, medio en el que Fritz ya había comenzado a sobresalir en México. Se estrena con la narración de la maestra artista más prominente en las artes plásticas puertorriqueñas del siglo XX. El documental **Myrna Báez, los espejos del silencio**, 1990, 24 min., explora directa y sensiblemente su obra de la mano de la propia artista. La pieza da cuenta de una narrativa inteligente que se apoya en una fina fotografía y una inteligente edición.

“Este fue el primer documental que dirigí en Puerto Rico. Conocí a Myrna en su paso por México rumbo a la Bienal de Cuba y me impresionó mucho su personalidad y su obra. Ya en Puerto Rico, y con una exhibición retrospectiva por la Bienal del Grabado de PR y el Caribe, que incluía todos sus grabados en la Casa del Libro, fue la coyuntura perfecta para filmarla no sólo como grabadora sino también como pintora y ver su proceso creativo. Para mí, ella representa todo lo que quería encontrar en la isla: el paisaje exuberante, los interiores enigmáticos y coloridos, El San Cristóbal, el Yunque, el gallo y el piragüero y demás íconos de Puerto Rico. Myrna se entregó al proceso de filmación con mucho interés y curiosidad.

Como reacción positiva al documental sobre la obra de Myrna Báez, la **Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico (HAGPR)** invita a Fritz a acometer un documental poco menos que épico en los términos insulares. Se le pide que dé cuenta de la vasta producción plástica nacional y de la forma tan específica de los artistas puertorriqueños de responder a la encrucijada colonial. El documental **Puerto Rico, arte e identidad**, 1991, 56 min., producido por Myrna Báez y José Antonio Torres Martino y dirigido por Fritz resultó en un proyecto filmico que llenó el hueco enorme por la falta de un museo nacional. Este

documental es un museo visual de las artes plásticas desde Campeche hasta la generación de los ochenta se distribuyó ampliamente y tiene, aún hoy, una vigencia enorme. De esta forma, la interpretación que durante años había adelantado José Antonio Torres Martino, ideólogo de la Generación Maestra del 50, alcanzó con este filme a un público amplio y ávido de información contextualizada. La cineasta se ocupó de incluir una secuencia de mujeres artistas que nos adelanta su interés particular en rescatar, divulgar y hacer conciencia sobre el aporte oculto de las mujeres y sobre el discurso de género.

La identidad puertorriqueña reflejada en diferentes artes y algunos de sus creadores más influyentes son el centro de este documental que cubre la gráfica, pintura, escultura y a las mujeres artistas en una recopilación que hoy día es muy significativa por lo abarcadora que es.

La producción del documental amplió su cometido para retratar profesionalmente la enorme cantidad de piezas que la HAGPR había conseguido prestadas para el rodaje, sobre todo de colecciones privadas a los fines de producir un libro paradigmático con el mismo título del filme. La primera edición del libro **Puerto Rico: Arte e identidad** se agotó rápidamente y la HAGPR logró publicar una segunda edición con la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. El amplio mapa interpretativo de la puertorriqueñidad que los artistas de ambos proyectos develaron frente a ella le orientaron la mirada para los más de 40 proyectos que acometió a partir de entonces, muchos de los cuales fueron también documentales sobre artistas plásticos que dirigió y produjo como **Un retrato de Carlos Collazo**, 1995, 24 min., **El universo de José Rosa**, 1999, 24 min., **Bernardo Hogan, artista del torno**, 1995, 24 min., **Myrna Báez ante sus espectadores**, 2002, 24 min., **Toni Hambleton: memorias en el barro**, 2005, 24 min., **Los seres imaginarios de Susana**

Cinema Latino Americano de Trieste, Italia, Festival de Cine Dominicano, Chicago Latino Film Festival, San Diego Latino Film Festival y San Antonio Latino Film Festival.

Con la experiencia adquirida en largometrajes, la cineasta Fritz acometió dos nuevos documentales de larga duración: **15 faros de Puerto Rico**, 2015, 70 min., **Mona, tesoro del Caribe**, 2017, 90 min. y **Después de María, las 2 orillas**, 2018.

15 faros de Puerto Rico de 2015, 70 min., es una pieza fílmica documental de primer nivel que expresa visualmente el profundo cariño de la artista por esta segunda patria que la acogió y la admira como hija adoptiva. Fritz se llama a sí misma Borimex por el afecto recíproco de y para la gente, la tierra y la cultura de la isla.

Este documental dirigido y producido por Fritz cuenta con la extraordinaria fotografía de Carlos Zayas, la composición de la música por Enrique Bayoán Ríos Escribano y la certera edición de David Moscoso. Fue producida por Fritz, Gabriel Paizy y Luis Alberto Ferré Rangel.

15 faros de Puerto Rico se exhibió en los cines comerciales de la isla con gran acogida del público. La cineasta nos narra:

Fui a documentar el faro de Culebrita para un documental de la Fundación de Culebra. Cuando inicié la investigación pensaba en incluir 8 faros, los más importantes pero conforme encontraba gente que había vivido en ellos, o visitaba las ruinas del faro de Aguadilla o esperaba que Fish and Wildlife entregara el Faro de Puertoferro, subió mi meta a cubrir el total de los 15 faros de Puerto Rico, incluyendo el único de acero, el de Mona. Así completamos un viaje físico alrededor de la isla con entrevistas orales a quienes los habitaron y también un viaje por la historia colonial de los faros desde los españoles hasta el cambio de mando con los americanos, hasta terminar con la nueva tecnología que los opera a cargo del Coast Guard.

Cuando visité Mona para filmar su faro me encontré con una isla paradisíaca y lugar muy importante para investigadores de distintas disciplinas en el mundo. Así decidí hacer el documental fílmico Mona, tesoro del Caribe, 2017, 70 min. El recorrido desde la historia con las cuevas y sus símbolos taínos, hasta la llegada de los espeleólogos de diferentes partes incluyendo a los puertorriqueños, que año con año descubren nuevas cuevas, más los proyectos de biólogos

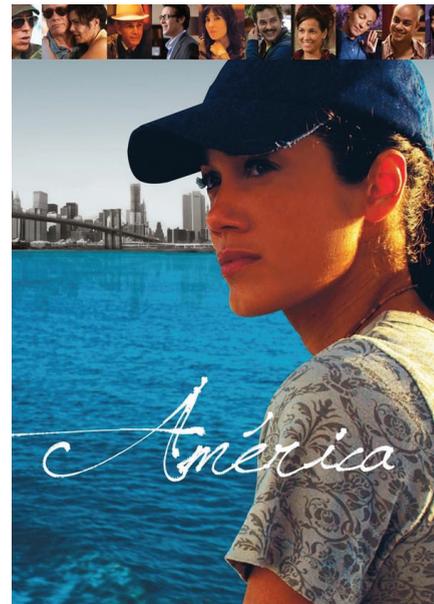
⁶ Los párrafos indentados y en letras itálicas corresponden a las explicaciones de la cineasta sobre su trabajo.

muchas conexiones. Es la historia conmovedora de María y sus dos hijos y nos muestra que los niños son las mayores víctimas de los procesos migratorios. También muestran los refuerzos a los procedimientos que están poniendo en la frontera como la construcción del muro. El espectador se cuestiona si los niños quieren de verdad emigrar, si quieren enfrentar tantos sufrimientos al quedar a la merced de los coyotes [las personas a quienes les pagan para llevar a los indocumentados a cruzar la frontera ilegalmente]. Ni los niños ni los padres saben a ciencia cierta si los detendrán, si los coyotes los llevarán a casas transitorias en donde los tratan como prisioneros hasta que sus familias encuentren el dinero -adicional al acordado- para pagarle a los coyotes para recuperar a los niños. Uno puede imaginarse lo difícil que debe ser para esa madre o padre el decidir arriesgarse a que sus niños pasen por este proceso tan duro.?

En 2009 dirigió **Las estrellas del estuario**, un largometraje de ficción y aventura escrito por José Ignacio Valenzuela y producido por Frances Lausell. Este film ha tenido gran difusión por Estados Unidos y América Latina pues ganó el Premio especial del jurado en la edición de 2009 del Orlando Hispanic Film Festival. Además fue escogido para exhibirse en 15 ciudades de América Latina por el Festival Divercine y en 100 ciudades de los Estados Unidos por el Kids First, además de presentarse en salas de cine en la isla.

En 2011, Fritz dirigió el largometraje de ficción **América**, 90 min.

Quando leí la novela de Esmeralda Santiago, *El sueño de América*, me sentí conmovida por el recorrido dramático de la protagonista que va de ser víctima de violencia doméstica porque está enamorada de su novio y porque no tiene salida en Vieques, a encontrar la fuerza para dejar todo atrás y ser un mejor ejemplo para su hija al emigrar. Realicé esta película por mi interés en el tema de la violencia doméstica pero también la violencia colonial con el bombardeo de la Marina de Estados Unidos a Vieques. Además había filmado el documental sobre La Alianza de mujeres viequesenses y me identifiqué mucho con esa historia.

América fue el proyecto de más alcance en elenco y recursos técnicos y económicos de la cineasta. Producido por Nadia Barbarossa, Frances Lausell y Edward James Olmos, música de Daniel Hamuy, cinematografía de Willie Berrios. El elenco estuvo encabezado por Lymari Nadal, Marisé Álvarez, Teresa Hernández, Yancey Arias, Rachel Ticotin, Anamin Santiago, Talia Rothenberg, Monica Steuer y el propio Olmos.

El film se paseó por el mundo entero alcanzando premios en el FEMI Guadeloupe International Film Festival, el WorldFest Houston International Film Festival, Aruba International Festival, Rabat International Film Festival en donde Lymari Nadal recibió el premio de Mejor Actriz y Sonia Fritz recibió el premio de Mejor Director. Fue Selección en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España, del Festival Internacional de Guadalajara, Montreal World Film Festival, Flying Broom International Women's Film Festival de Ankara, Turquía, Festival del

Myrna Báez, *los espejos del silencio*, 1990, 24 min.

Los seres imaginarios de Susana Espinosa, 2006, 24 min

Toni Hambleton: *memorias en el barro*, 2005, 24 min

Espinosa, 2006, 24 min. y en 2008, **El mundo costero de Samuel Lind**, 24 min., **Barro, una celebración**, 2016. Todos ellos artistas imprescindibles cuyas obras logró difundir ampliamente con sus filmes.

Toni Hambleton ha sido mi amiga, mi mentora y tengo una profunda admiración por su obra en cerámica, además de que nos une México como país de origen y Puerto Rico como el de acogida. Cuando Toni tuvo una exhibición retrospectiva en el MAC en celebración de sus 70 años, más una residencia de artista en Valorie, Francia, todo ello me movió a documentar su obra, los motivos que la inspiran e incluir su proceso de trabajo, y la filmación en la hacienda de México y sus ruinas, en el estado de Hidalgo, que ayudan a completar las razones en su obra.

Le siguieron otros proyectos documentales inspirados en la historia más distante de mujeres paradigmáticas como el docudrama que dirigió en 1994 sobre la sufragista, anarquista y sindicalista excepcional de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, **Luisa Capetillo, pasión de justicia**, 1995, 45 min., y el que dirigió y produjo en 1996 sobre María de las Mercedes Barbudo (1773 – 1849), la primera boricua independentista, perseguida por sus ideales políticos y por formar parte de grupos vinculados al movimiento revolucionario independentista y emancipador de Simón Bolívar, **Camino sin retorno, el destierro de María de las Mercedes Barbudo**, 1996, 15 min. Sonia Fritz y Cristina Díaz Curbelo escribieron el guión de **Luisa Capetillo, pasión de Justicia**. Figuras como Victoria Espinosa, Magali Carrasquillo, Ineabelle Colón, Tony Chiroides y Pedro Muñoz encarnaron los personajes de este drama documental.

El docudrama sobre la desconocida patriota María de las Mercedes Barbudo incluyó lo poco que se conocía hasta entonces sobre ella. Esto provocó a la

historiadora Raquel Rosario a investigar en los archivos de Venezuela en donde descubrió que Barbudo, una vez exilada de Puerto Rico, se radicó en Venezuela adquiriendo fama y fortuna.⁷ El San Juan Cinemafest le entregó Mención especial durante su edición de 1997.

El libro de Norma Valle, Luisa Capetillo, historia de una mujer proscrita, fue la inspiración para traer la historia de esta gran mujer que se adelantó a su tiempo, con el objeto de compartirlo con una audiencia mayor. Ella fue lectora en fábricas de tabaco cuando las mujeres no podían ir a la escuela, fue organizadora sindical, creyó en el amor libre y sin convenciones, la deportaron de Cuba y murió en la pobreza. Es una historia desconocida para mucha gente y la visualicé como una provocación para nuestros estudiantes mezclando por primera vez en mi filmografía ficción y documental.

Un día fui al Ateneo Puertorriqueño y ahí vi la pintura de esta independentista detrás de las rejas y pregunté quién era. Su historia me pareció fascinante. María de las Mercedes Barbudo era la Josefa Ortiz de Domínguez⁸ puertorriqueña pero apresada por conspirar contra la colonia española, deportada sin derecho a fianza ni a juicio para no volver nunca más a Puerto Rico. Otra vez en una mezcla de ficción y documental, es una fotografía, interpretada por Laura Magruder, quien nos lleva a conocer su historia en un recorrido del pasado al presente.

⁷ La Dra. Raquel Rosario Rivera publicó en 1997 el libro María de las Mercedes Barbudo, primera mujer independentista de Puerto Rico 1773-1849.

⁸ María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón (Ciudad de México 1768-Ciudad de México 1829) de Domínguez por ser la esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, fue una criolla insurgente por la independencia de México y fue determinante en la lucha independentista del Padre Miguel Hidalgo.

cine. Hicimos varios viajes a la frontera en Arizona y documentamos la historia de 2 hermanos, Abi 10 y Eliezer 8, que estaban tratando de cruzar con su abuela que se había roto la pierna al saltar por la barda, e intentaban re-unificarse con la mamá en Phoenix. El documental explora también el contexto de las fuerzas que chocan en el tema fronterizo tales como los Minute Men o los cristianos que ayudan a los migrantes en su odisea. La amenaza de un oficial de ICE que nos apuntó con su pistola en el desierto, incluido mi hijo adolescente, me obligó a solicitar la ciudadanía en tiempos en donde trabajar en la frontera era un riesgo. Ahora lo es mucho más.

A medida que se hizo más diestra en todos los componentes de un film, Sonia Fritz, quien, dicho sea de paso, siempre ha sido excelente editora, se estrenó como directora en la forma del largometraje de ficción con **El beso que me diste**, 2000, 90 min. Basado en la novela de de Stella Soto, este film contó con actores estelares como Maricarmen Avilés, Jimmy Navarro, René Monclova, Carola García, Ernesto Concepción, Joseph Alicea, Junior Álvarez, Israel Lugo, Velda González, Rey Pascual, José Felix Gómez, Ineabelle Colón y Modesto Lacén. El film requirió también un equipo técnico muchísimo más grande que en sus proyectos anteriores.

*Me disfruté la lectura del libro de Stella Soto, **Porque el beso que me diste no lo olvidaré jamás**, porque tiene romance, intriga política en un PR en transición a una República Asociada con una mujer como Presidenta, además de una madre y su hijo, lo que me pareció interesante para adaptarla al cine. Entre la historia colonial de Puerto Rico, una periodista al centro de la historia (Stella Soto, lo era en el Nuevo Día, y yo había comenzado mi carrera como periodista en México), más el tema de la salida de puertorriqueños que preferían*

emigrar a Estados Unidos que quedarse en un país en transición, fueron también temas que me inspiraron a filmar la que es mi primer largometraje.

Varios documentales más tarde (Arecibo, ayer y hoy, 2003, 30 min., Jaime Benítez, educador y humanista, 2004, 45 min.) acomete otro largometraje de ficción: **Una historia común**, 2004, 90 min.

Basada en el guión de la argentina Cristina Merelli y producida por Frances Lausell, esta película para el Canal 6 (WIPR) tiene como protagonistas a Jaime Bello, Marisa Varela y Marisol Calero y fue filmada en Aguadilla. Nuevamente es una periodista extranjera –Marisa Varela- quien llega a Aguadilla a hacer investigación para un libro y se encuentra a la pareja de Marisol y Jaime. Esta producción coordinada por Sonya Canetti, nos permitió trabajar con importantes actores puertorriqueños (incluyendo a René Monclova, Israel Lugo), en un pequeño y bello lugar de la isla.

Una historia común, dirigida por Fritz y producida por Frances Lausell: cuenta con música de William Cepeda, cinematografía de Jaime Costas y edición de Freddy Rodríguez.

Sumadas las experiencias de varios largometrajes, Fritz acomete en 2007 el que considera su mejor documental hasta ese momento, **Pequeños emigrantes**, 60 min.

Es el documental que más me gusta porque creo que es el más logrado. Al mismo tiempo, requirió muchísimo trabajo porque la filmación duró más de un año. Es una historia que siento muy cercana a mi porque se trata de una madre indocumentada mexicana que tuvo que dejar sus dos hijos en México pero que, al final, después de diez años de separación todos se reencuentran. Así es que porque soy madre, mexicana e inmigrante, siento

Cuando me invitaron del Centro Cultural Puertorriqueño en Lorrain Ohio a pasar dos documentales, conocí a una comunidad muy activa y con buena calidad de vida que había llegada allá, en los 50's para trabajar en la fábrica de acero cuando la discriminación por parte de los polacos era total: no podían alquilar habitaciones, ni entrar a los cafés. Poco a poco fueron reuniéndose las familias y establecieron una comunidad vibrante que compartía con la mexicana de la iglesia del Sagrado Corazón cada domingo, además de que consiguieron puestos políticos que les permitió participar activamente en las decisiones de la comunidad.

A través de estas historias, Fritz encontró su voz; apuntó hacia los ecos de esas voces que se comunican desde sus viejas y nuevas orillas así como hacia los transbordos culturales. Se ocupa de aquellas instancias de conexión entre comunidades, eventos culturales y quehaceres cotidianos que parecen borrar los deslindes, las fronteras, las razas y las geografías. El drama humano y esas cartografías del alma vistas a través de los ojos de las emigrantes y las desplazadas, a menudo indocumentadas, cuyo sacrificio es, sobre todo, por la supervivencia de sus hijos e hijas.

Si bien es cierto que en el año 2000 Fritz había realizado **El beso que me diste**, su primer largometraje de ficción de 90 minutos de duración, no había realizado aún documentales de igual extensión. En 2004 dirige Carnavales del Caribe, 90 min., en el cual proyecta su mirada hacia el Caribe más amplio a los fines de comparar los carnavales de Puerto Rico con los de Trinidad y Tobago y Martinica.

Mientras estudiaba el doctorado de Literatura del Caribe inglés en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico entendí que una de las fiestas que mejor reflejaba el pos-colonialismo es el carnaval, así que utilicé este tema para comparar el carnaval de Ponce con los de Trinidad y Tobago y el de Martinica porque estos pueblos representaban los tres poderes que conquistaron el Caribe. Sin embargo, como el Carnaval de Ponce está controlado por Turismo y permite poca innovación, tuve que incluir las Fiestas de Santiago Apóstol en Loíza y las de Hatillo para tener una mirada más amplia que permitiera la comparación con aquellos dos grandes carnavales de las islas caribeñas.

En 1995 produce y dirige el documental **El sueño americano: puertorriqueños y mexicanos en Nueva York**, 24 min.

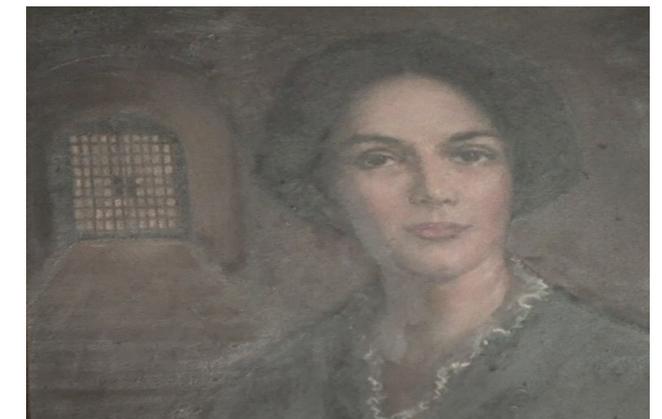
Gracias al Faculty Resource Center de New York University, pude pasar un semestre en la ciudad para filmar este documental que compara estas dos comunidades a las que pertenezco: la de los puertorriqueños que fue la primera que hablaba español y se estableció allá, y la más reciente, la mexicana, con una mayoría de poblanos. El documental busca las conexiones entre ambas y también las tensiones que vienen porque una es más conservadora y otra más liberal, entre otras diferencias culturales.

Aun cuando desde 2001 estaba inmersa ya en la producción y dirección de largometrajes para sus empresas filmicas **Isla Films** a la que se suma en 2000, su socia Frances Lausell, y más tarde **Marina Films** (2011) el cine documental siguió sirviéndole de pivote y apoyo. **Pequeños emigrantes** de 2007, 54 min., sirve de ejemplo.

Cuando en 2006 leí un artículo en el New York Times sobre los niños mexicanos que estaban cruzando solos y con coyotes la frontera Mex.-EU para re-unirse con sus padres, me pareció un tema importante para abordar en

Luisa Capetillo, pasión de justicia, 1995, 45 min.

Camino sin retorno, el destierro de María de las Mercedes Barbudo, 1996, 15 min.

Pequeños inmigrantes

Después de María, las 2 orillas

El sueño americano: puertorriqueños y mexicanos en Nueva York

Visa para un sueño

Yacaltecas

Vale decir que la narrativa con voz de mujer ha sido una constante desde el principio de su carrera como cineasta. Antes de venir a Puerto Rico Fritz había filmado **Yacaltecas**, 2004, 30 min.

Como parte del Colectivo Cine Mujer, dirigí este documental que recoge la lucha de las mujeres del pueblo de Yalalag en la sierra zapoteca de Oaxaca, que ocuparon el palacio municipal por una semana para lograr que las escucharan. Se fueron a vivir al palacio con sus hijos, cocinando y haciendo su vida cotidiana hasta que los políticos aceptaron que se realizaran nuevas elecciones. A partir de ahí, formaron también una cooperativa de artesanas y lograron tener un molino comunal para que no las explotaran en la compra de la masa del maíz. Vivimos en Yalalag por una semana 8 cineastas que compartimos con las mujeres su lucha, su cotidianidad, su comida y hasta el temazcal.

El tránsito de Luisa Capetillo entre Cuba y Puerto Rico; el de la Barbudo entre Puerto Rico y Venezuela así como el suyo propio entre México y Puerto Rico le hablaban claramente de unas identidades femeninas afincadas en nuestra experiencia colectiva que bien valía la pena descubrir relatándolas. Fritz produce y dirige durante tres años consecutivos los tres filmes documentales, **Visa para un sueño**, 1991, 24 min., **Puertorriqueños de aquí y de allá**, 1992, 45 min. y **Sueños atrapados, la migración de mujeres dominicanas a NY**, 1993, 24 min. Se adentra así en la dolorosa realidad social suprimida por el discurso oficial pero presente cada vez con más fuerza en la cotidianidad puertorriqueña. Con su cámara y su voluntad nos develó una historia oculta contada principalmente por las mujeres. La historia con voz y óptica femenina.

*El documental **Visa para un sueño**, la emigración de las mujeres dominicanas a Puerto Rico surge por dos razones: la Universidad del Sagrado Corazón está enclavada en Santurce en donde hay una comunidad dominicana de gran presencia, y paralelamente, el Dr. Duany publicó el libro **Los dominicanos en Puerto Rico: Migración en la semi-periferia** (2004), que incluye el artículo de la Dra. Luisa Hernández Angueira, sobre las mujeres dominicanas. Esa fue mi base para la investigación y filmación en Puerto Rico y en República Dominicana para entender la complejidad de este proceso y de las mujeres en particular que tenían que dejar a sus hijos con sus mamás o hermanas, para poder conseguir una mejor situación económica e independencia como mujeres dentro de una sociedad sexista.*

El documental **Visa para un sueño**, la emigración de las mujeres dominicanas a Puerto Rico se estrenó con gran éxito y fue de inmenso orgullo para la comunidad dominicana en la isla; recibió en 1990, el premio al mejor documental en el Open Window Film Festival de Copenhague, Dinamarca y en 1994 recibió el Premio Pitirre al mejor documental en el San Juan Cinemafest.

Cuando una de las protagonistas de Visa para un sueño emigró a Nueva York y fue obvio que algunas estaban utilizando la isla como puente para llegar a la metrópolis, fui en búsqueda de dicha mujer que provocó esta filmación. Encontré otras mujeres valientes que desde los espacios profesionales hasta los más artesanales como costureras, estaban labrando un mejor futuro para ellas y sus hijos. La narración de ese tránsito es Sueños atrapados, la migración de mujeres dominicanas a NY.

Sonia Fritz explica **Puertorriqueños de aquí y de allá**, filmada parcialmente en Lorrain, Ohio, de la siguiente forma: