

1 2 / 1 0 / 2 0 2 3

TRANSFARIANA

Una Película de JORIS LACHAISE

DOC.CO
BORGER

S I N O P S I S

Laura Zamora, una mujer trans que paga una injusta condena de 52 años en el centro penitenciario **La Picota de Bogotá**, se enamora de Jaison, un excombatiente de las FARC. **Daniela y Max**, dos activistas trans, deciden tener una hija y entregarle su amor. **La RED COMUNITARIA TRANS** sale a las calles a reivindicar su derecho a la vida. A través del amor en la comunidad trans, esta experiencia cinematográfica *retrata una forma de resistencia que emerge* y nos libera incluso en los entornos más hostiles de nuestra sociedad.

NOTA DEL DIRECTOR

ANTE LO REAL

El escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien fue amigo íntimo de Castro, intermediario de las FARC, y embajador mundial del realismo mágico, decía que un autor con entrañas no sólo está comprometido con la realidad política y social, sino con toda la realidad de este mundo y del “otro mundo”. Como cineasta, mi manera de aprehender lo invisible, es decir, la realidad de ese “otro mundo”, consiste en integrarse en la naturaleza de los mismos hechos para experimentar en carne propia una especie de significado personal y secreto de la realidad.

Dentro de mi práctica cinematográfica, como realizador y director de fotografía, esto se traduce en un movimiento constante, con muchos desplazamientos discontinuos, siempre en la búsqueda de una distancia de respeto y de conexión, pero también intuitiva y por momentos hasta inoportuna. En ese sentido, la distancia que privilegia no es la que solemos llamar la “distancia correcta” que usa el etnógrafo u observador “neutro”. Porque justamente pienso que mantenerse a una distancia reglamentaria nos puede condenar a seguir siendo un depredador – ese observador objetivo – o incluso a convertirnos en presa de nuestro objeto fílmico. Esta convicción que marca mi manera de filmar fue la misma que guió el proceso de rodaje en mi anterior película “Lo que queda de la locura”. Reaccionando constantemente a la situación que estoy filmando, puedo experimentar y registrar la brecha entre la intención inicial de mi situación y el sentido final de una acción en el intervalo de una toma. En mi opinión, es esta brecha de sentido, generalmente invisible, que el cine puede llegar a hacer sensible, mágica, y maravillosa, a condición de que los protagonistas, y uno mismo, acepten este baile y sigan la puesta en escena improvisada de los acontecimientos.

LA NATURALEZA DE LAS IMÁGENES

El material fílmico creado a partir de este dispositivo de rodaje, muy activo en lo físico, en contacto directo con la realidad, es un material vivo, casi carnal. La imagen que quiero construir no debe ser una visión dominante, o que se aleje de los acontecimientos, sino un espacio de diálogo, de intercambio y, de cierta confrontación con mis protagonistas. Para mí, la imagen adquiere el estatus de acontecimiento cuando es el resultado de una colisión entre el campo de la realidad y la energía que yo mismo pongo en la exploración de esa realidad. Con una cámara al hombro o en la mano, mi dispositivo consiste también en dejar que mi interlocutor se apodere de la herramienta que sostengo.

En concreto, se trata de indicar, por ejemplo a Jaison, que la cámara está entre nosotros y que yo conservo mi subjetividad, mi autonomía. Esa autonomía me permite, por ejemplo, desviar por momentos mi objetivo hacia otros elementos. Y así, como yo me muevo de manera autónoma en el espacio que nos une, él también es libre de entrar y salir del campo a su antojo. De este modo, se establece un equilibrio bilateral y, por tanto, un verdadero respeto por el diálogo. La imagen producida por la libertad de este intercambio puede hacer sensible esta paradoja: lo que nos une, a mí con mis personajes, es también el medio que inevitablemente nos separa.

EL ESPACIO-TIEMPO DE LA PELÍCULA

La acción de la película se desarrolla principalmente en cuatro territorios: La Picota, el barrio Santa Fé, el campamento de las FARC, y el palmeral del Tohecito en el Tolima. En el espacio del ir y venir entre estos cuatro territorios, la narración se ramifica a veces para derivar en los meandros de la red urbana de Bogotá, o en la zona rural alrededor de las zonas verdes de las FARC. La particularidad de estos territorios alternativos es que pueden convocar diferentes puntos en el tiempo y, por tanto, cambiar la temporalidad entre un viaje de ida y regreso a uno de los territorios principales. Si de una secuencia a otra, la película puede cambiar efectivamente de tiempo, es porque hay, en cierto modo, varias ciudades y prisiones que habitan la idea de Transfariana.

Una de ellas es la ciudad de Jaison, terreno de su antiguo campo de batalla, que revela el teatro de sus ataques. Otra es la ciudad a la que Laura está condenada a no volver nunca: el barrio de Santa Fé y su red de prostitución que nos habla de su existencia pasada. Existe también la ciudad del mañana, a la que Jaison y muchos presos políticos vuelven después de su paso por la cárcel para reintegrarse en la sociedad civil. Y por último, tenemos también la ciudad de hoy, donde los cuentacuentos callejeros entretienen a la multitud con historias de conflicto armado, paz y amnistía, dentro de un contexto muy tenso de dificultad de la aplicación de los acuerdos de paz. Así como las ciudades, las cárceles de Transfariana son igual de numerosas: la cárcel de Jaison y sus activismos políticos, la cárcel de Laura que se prolonga eternamente en el tiempo, la cárcel contada del pasado escenario del encuentro amoroso, etc.

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y DEL DISCURSO MEDIANTE EL SONIDO.

El dispositivo sonoro me permitirá al mismo tiempo circular y distorsionar la temporalidad de estos espacios. Dado que el tejido sonoro que se definirá en la edición estará compuesto por varias capas (tomas de sonido directo, sonido de material de archivo, voces) he trabajado activamente con los ingenieros de sonido que me han acompañado para seleccionar y construir durante el tiempo del rodaje gran parte de esa materia.

Nuestro sistema de grabación incluye diferentes micrófonos, direccionales y binaurales, que permiten recuperar la acústica, la tesitura, los detalles de los sonidos de determinados espacios. Cuanto más precisa y detallada es la grabación sonora, mejor se puede reconstituir la realidad subjetiva de la escucha y la calidad emocional de estos lugares.

En particular, he dado una importancia capital al registro de la “palabra”, y por lo mismo hemos acordado darle mucho valor a la grabación de la voces de los personajes. En mi opinión, en Colombia existe un arte de contar historias, y la magia que

he percibido en ese arte ha sido uno de los factores principales que han desarrollado mi deseo de hacer esta película. Mi idea es poder usar ese material discursivo para dar cuenta de esa sensación que me ha embarcado desde que fui allí por primera vez.

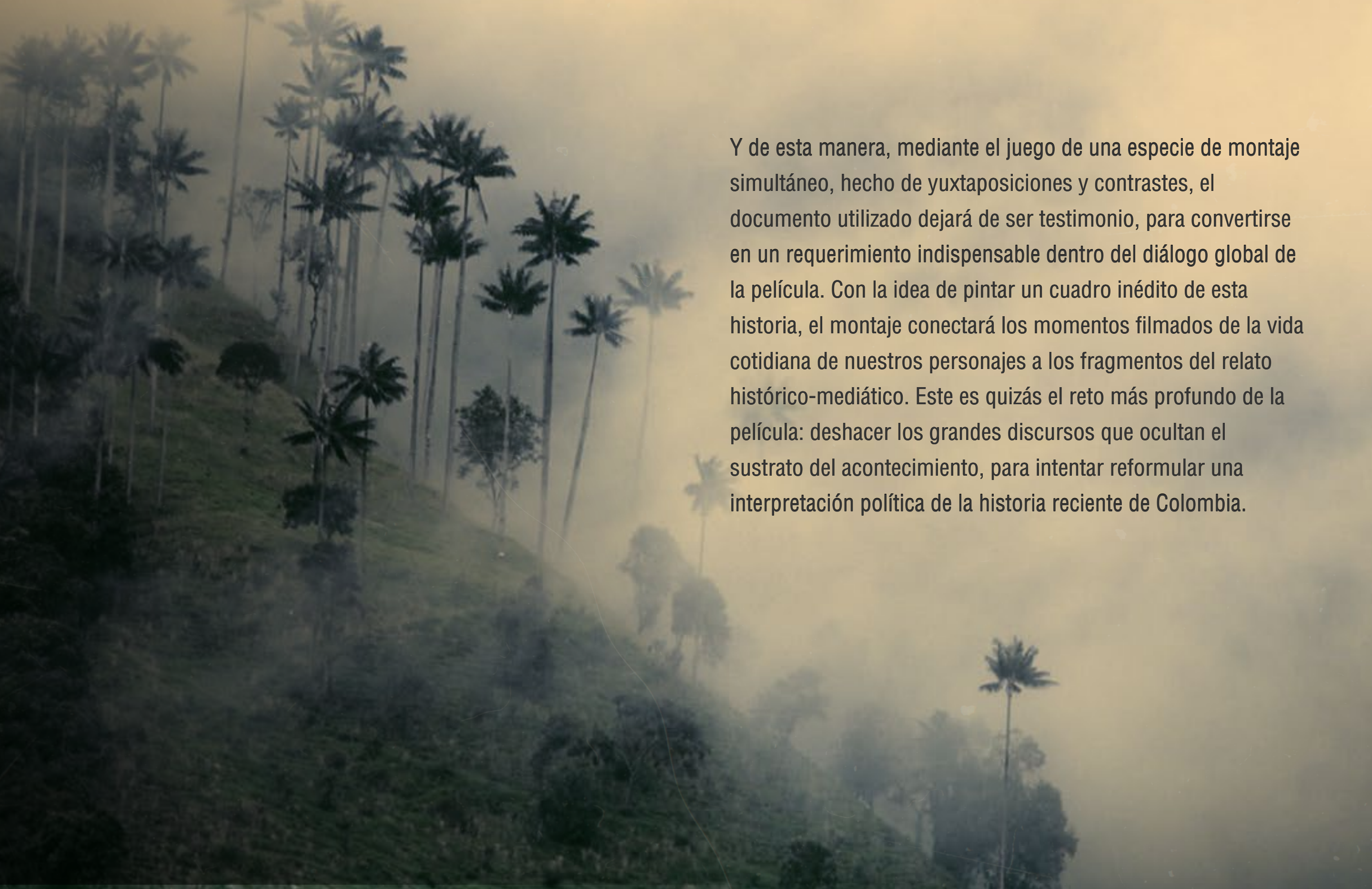
Dentro del dispositivo de rodaje de Transfariana he querido aplicar también a la toma de sonido el principio de independencia y espontaneidad que prima en la toma de imagen. Así, dentro de nuestros rodajes, el rol del ingeniero de sonido ha sido el de realizar sus propias “imágenes sonoras” que harán existir los tiempos y espacios fuera de campo. Dado que la película se construirá sobre una relación orgánica entre diferentes territorios, el sonido, como vector de correspondencia entre estos territorios, tendrá la función de generar una porosidad del espacio visible y una distensión dentro del tiempo de la imagen. Otros fuera de campo sonoros más vastos, como los sonidos que hablan de la actualidad política del país o los ecos de la ciudad, vendrán también a sobreponerse a la imagen visible.

FUNCIÓN DE LA EDICIÓN: EL ESTATUS DE LAS IMÁGENES, DE LOS DISCURSOS, Y DE LOS SONIDOS.

Mis notas sobre mis técnicas de toma de imagen y de sonido describen únicamente mi metodología de rodaje. Ahora bien, como ya lo he venido mostrando en esta nota, los resortes esenciales de esta película no reposan únicamente sobre las tomas de cine directo. La ambición de la obra consiste en aventurarse en una escritura que explore una confrontación entre la consciencia individual y la consciencia colectiva. Para ello, pretendo confrontar literalmente mis imágenes a otros registros: archivos históricos, material noticioso, propaganda, imágenes de prisión, vídeos de teléfonos móviles... Esta yuxtaposición de imágenes implica una cierta competencia de diversos registros narrativos y por ende una relación de tensión entre textos, discursos, y sonidos. Diálogos filmados, entrevistas, discursos políticos, relatos mediáticos, mensajes telefónicos, voces en off, serán todos ellos tratados en la edición con un estatus e una importancia similar. Este modo de escritura se ha ido imponiendo durante el proceso de escritura del documental y por ende no

acordaré ningún privilegio a nuestras imágenes y sonidos ante las otras materias disponibles.

Bajo esta lógica, el tratamiento de las materias sonoras que se trabajará en la edición se aplicará también al archivo histórico (relacionados, por ejemplo, con el conflicto colombiano, el proceso de paz, el movimiento LGBTQ+, etc.), y al rumor del mundo contemporáneo, o el eco de las noticias a través de los medios de comunicación. Además de esa materia, nuestro archivo está compuesto también por los textos literarios de Jaison, sus poemas carcelarios, los relatos breves que cuentan sus vidas intermedias, los relatos de Laura, etc. Pero también existirá en ese tejido un archivo que es de suma importancia y que gira en torno a las cartas enviadas desde la Picota a La Habana, por el mismo Jaison y otros detenidos, debatiendo las implicaciones de un matrimonio con una mujer transexual dentro de la organización de las FARC.

A misty landscape with a hillside covered in tall palm trees. The scene is hazy, with the palm trees appearing as dark silhouettes against a lighter, foggy background. The lighting is soft and diffused, creating a serene and somewhat melancholic atmosphere. The palm trees are of varying heights and are scattered across the slope, some in the foreground and others receding into the distance. The overall color palette is muted, dominated by greys, blues, and greens, with a touch of yellowish light from the sky.

Y de esta manera, mediante el juego de una especie de montaje simultáneo, hecho de yuxtaposiciones y contrastes, el documento utilizado dejará de ser testimonio, para convertirse en un requerimiento indispensable dentro del diálogo global de la película. Con la idea de pintar un cuadro inédito de esta historia, el montaje conectará los momentos filmados de la vida cotidiana de nuestros personajes a los fragmentos del relato histórico-mediático. Este es quizás el reto más profundo de la película: deshacer los grandes discursos que ocultan el sustrato del acontecimiento, para intentar reformular una interpretación política de la historia reciente de Colombia.

N O T A D E L P R O D U C T O R

TRANSFARIANA

En su última película “Lo que queda de la locura”, Joris Lachaise nos invita a sumergirnos en los pasillos del hospital psiquiátrico de Thiaroye, en las afueras de Dakar, para interrogarnos sobre los contornos de la locura, sobre sus límites, sobre su “normalidad”, en medio de la confrontación entre una visión de un tratamiento científico-occidental con un acercamiento basado en creencias y ritos locales. Desmarcándose de los códigos de un cine etnológico clásico, la cámara de Joris se funde en el cotidiano de los pacientes y del personal del hospital, para convertirse en un huésped más de ese mundo fantasmal y vaporoso de la locura.

En su última película “Lo que queda de la locura”, Joris Lachaise nos invita a sumergirnos en los pasillos del hospital psiquiátrico de Thiaroye, en las afueras de Dakar, para interrogarnos sobre los contornos de la locura, sobre sus límites, sobre su “normalidad”, en medio de la confrontación entre una visión de un tratamiento científico-occidental con un acercamiento basado en creencias y ritos locales. Desmarcándose de los códigos de un cine etnológico clásico, la cámara de Joris se funde en el cotidiano de los pacientes y del personal del hospital, para convertirse en un huésped más de ese mundo fantasmal y vaporoso de la locura.

ROMEO

Fundada en el 2018, con base en Colombia y Francia, Romeo apoya el desarrollo, producción y distribución de películas de directores, productores y artistas con un interés en la creación de visiones particulares de la realidad y el desarrollo de nuevos modelos de producción.

Dirigida por Consuelo Castillo y Guillermo Quintero, quienes buscan potenciar la voz de los creadores y acompañarlos creativamente en todos los procesos de los filmes.

PROYECTOS

TRANSFARIANA | VICENTA B | RÍO ROJO | TERCER ACTO | PERFUME DE GARDENIAS | LOS FANTASMAS DEL CARIBE

FUEGA CINE es una empresa productora que nace como una chispa desde el pulso y el deseo de seguir creando y mostrando historias posibles a través del cine.

Nacemos con la convicción de ser una empresa situada en un tiempo y en un contexto diverso y plural, movidos por la necesidad de narrar historias que abordan temas urgentes a través del prisma de una mirada inclusiva y pluricultural, entendiendo la importancia de la perspectiva de género y el respeto a los derechos fundamentales de los seres humanos.

PROYECTOS

TRANSFARIANA | AL IMPENETRABLE | VOLVER | EPICENTROS | EFEMÉRIDES

MUJŌ

Creada en 2016 y con sede en Marsella, Francia, la productora Mujō reúne a un equipo de productores, guionistas-directores, compositores y artistas visuales. Nació del deseo común de crear un lugar de intercambio transdisciplinario, una plataforma de investigación y desarrollo que promueva, en compañía de los cineastas, la aparición de nuevas escrituras de la imagen y el sonido.

Mujō propone, desde la escritura hasta la postproducción, desde la idea hasta su ejecución técnica, un enfoque de trabajo en colaboración y el intercambio de conocimientos y know-how. Esperamos ofrecer a los autores un espacio único de reflexión y creación, un lugar propicio para el diálogo de sensibilidades

PROYECTOS

TRANSFARIANA | RÊVE CAUSÉ PAR LE VOL D'UNE ABEILLE | L'IMPRUDENT

DOC:CO es un movimiento que potencia las miradas, inquietudes, y expresiones de los artistas, creadores y organizaciones que encuentran en el audiovisual una manera de construir ciudadanía y aportar al crecimiento de sus regiones

DOC:CO busca fortalecer las expresiones culturales locales y protegerlas de la homogeneización de discursos y contenidos impuestos en los monopolios de exhibición del país, donde los grandes estudios minimizan la labor de las producciones colombianas o destruyen la construcción simbólica de lo diverso, impidiendo el crecimiento de la industria en términos simbólicos y la generación de relaciones entre el sector cinematográfico nacional, los públicos y los exhibidores tanto alternativos como comerciales.

B I O G R A F Í A D E L D I R E C T O R :

JORIS LACHAISE

El enfoque del cine de Joris Lachaise se basa en la transición entre su formación en filosofía y el cine documental. En 2005, trabajó junto a Jean-Pierre Krief en la película sobre Saddam Hussein “Crónica de un juicio anunciado”, en el que durante meses de investigación se retrata entre los bastidores al proceso del juicio del dictador en Tribunal Especial Iraquí. En 2009, codirigió con Thomas Roussillon el largometraje documental “Como un pájaro en una pecera”. Ese mismo año participó en la fundación de la asociación marselesa Babel XIII dedicada a la producción y distribución de obras audiovisuales de creación. En 2011, realizó la película “Convención”, seleccionada en la muestra Estados generales del film documental de Lussas en Francia, y premiada como documental del año en el festival FIFAI (Isla de la Reunión). Fue el director de fotografía de “Una palabra simple”, la última película de las hermanas Khady y Mariama Sylla. Su anterior película, “Lo que queda de la locura”, realizada en un hospital psiquiátrico de Senegal, ganó el Gran Premio del FID de Marsella en 2014 y se estrenó en salas en Francia en 2016.

Berlinala 2023. Sección Panorama.

Festival de Cine de Douarnenez,
Francia. Sección Gran Tribu.

Festival Jean Rouch, París, Francia.
Competencia Internacional.

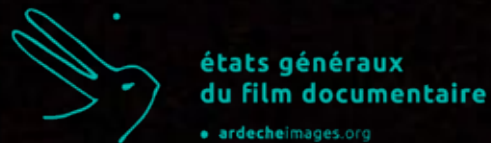
Festival Internacional de Cine
de la Provincia de Buenos Aires

Festival Internacional de cine de Lima.
Competencia documental

Festival Queer Lisboa (Sept 2023).

Etats généraux du film documentaire,
Lussas, Francia. Sección Experiencias
de la mirada.

Ganadora del .XI Premio
Sebastiane Latino

NOTA DE PRENSA

TRANSFARIANA

ARTE

<https://www.arte.tv/fr/videos/112359-018-A/transfariana-rencontre-avec-joris-lachaise/>

CINEUROPA

<https://cineuropa.org/es/newsdetail/439196/%23cm>

W RADIO

<https://www.wradio.com.co/2023/02/24/transfariana-documental-que-encarna-la-exclusion-historica-del-movimiento-trans/>

INFOBAE

<https://www.infobae.com/tag/transfariana/>

DW

<https://www.dw.com/es/colombia-acude-a-la-berlinalle-con-una-historia-de-amor-trans/a-64770568>

IL MANIFESTO

<https://www.infobae.com/tag/transfariana/>

F I C H A T É C N I C A
FRANCIA, COLOMBIA

Director: **Joris Lachaise**

Con: **Jaison Murillo,
Laura Zamora,
Daniela "Lulú" Maldonado,
Máximo Castellanos,
Yurani Muñoz**

Producida por: **Raphaèle Dumas,
Guillermo Quintero,
Line Peyron**

Co-producida: **Anahí Farfán**

Productora asociada: **Consuelo Castillo**

Edición: **Jérémy Gravayat,
Joris Lachaise**

Imagen: **Joris Lachaise**

Sonido directo: **Julia Rostagni**

Edición y mezcla de sonido: **Gil Savoy**

Creación sonora: **Bertrand Wolff**

Corrección de color: **Anahí Farfán**

Productora asociada: **Matthieu Weil**

Apoiada por:
**Proimágenes Fondo para
el desarrollo cinematográfico,
CNC,
Région Sud,
CNAP,
SCAM,
Institut Français,
Arte France la Lucarne,
Tënk**

T R Á I L E R

<https://youtu.be/1eQTzgB4xDw>

TRANSFARIANA

Una Película de JORIS LACHAISE

DOC:CO

Agencia de promoción
y distribución

direccion@docco.co

Tel.+57 312 5194322

TOCTALK

Contacto para prensa
prensa@toctalk.com

Tel.+57 320 306 65 07

MUJŌ ROMEO

RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Scam*

INSTITUT FRANÇAIS

arte ténk

MPM PREMIUM

DOC·CO