

A young woman with dark hair, wearing a dark red jacket, is shown in profile from the chest up. She has her eyes closed and a serene expression. In her open palms, she holds a small, bright flame. The background is a dimly lit library with wooden bookshelves filled with books. The lighting is soft and focused on the woman and the flame.

ARDE UN REINO

*Escrita y dirigida por Catalina Arroyave Restrepo
Producida por Jaime Guerrero Naudin*

SINOPSIS

Candelaria (15), hace levitar una llama de fuego en la palma de sus manos dentro de un espacio en penumbra. Habla con Dios como su hija predilecta. La chica pide sus mayores deseos: que **Miguel** (16) la invite a salir, que sus mejores amigas no se vayan de su lado y que sus padres, **María** (45) y **Ramiro** (46), no se separen. Candelaria asiste a un colegio de monjas con **Manuela** (16) su amiga talentosa que hace parte de una familia de clase alta; y con **Juana** (15), hija de una madre joven que tiene toda la libertad que las demás envidian. En el colegio, las estudiantes participan de un programa de educación sexual, *Teen Aid- Cuidemos nuestro corazón*, en el que se promueve la castidad como única manera de mantener a Dios contento y de atravesar la adolescencia sin sufrimiento. A ese colegio llega **Carla** (22) una profesora de inglés joven, baterista de una banda de rock femenino, que llega a cuestionar con su presencia todas las ideas que han regido la vida de las adolescentes hasta ese momento.

La curiosidad que despierta Carla hace que Candelaria se escape a un concierto de rock en el que se da cuenta de que Carla es bisexual. Candelaria se cuestiona y se pregunta si lo que siente por su amiga Juana es deseo o no lo es. Por más que intenta regresar a ser la que era, los bares, los conciertos de rock y las fantasías con chicos y chicas que la seducen, la hacen mentir y escaparse de su casa, en la que sus padres viven angustiados la transformación que ella sufre. Un episodio de rebeldía en el que Candelaria rompe unos huevos que las estudiantes del colegio debían cuidar como si fueran sus hijos como parte del programa de *Teen Aid*, hace que la madre superiora del colegio alerte a los padres de Candelaria de los peligros que corre el alma de su hija, y que ellos refuercen las prohibiciones para cuidarla y echen a Juana del colegio. Candelaria empieza a sentir que su espacio con Dios se deteriora. El deseo que siente por Miguel con quien tiene un encuentro sexual torpe e incómodo y una exploración física que vive con Juana la torturan. Ahora siente que Dios la juzga a ella y a sus amigas. En el colegio se arma un chisme de que Carla le está enseñando a Candelaria y a Manuela a ser lesbianas y que ellas son novias. Candelaria que sabe que es mentira se enoja con **Ruth** (16), una de sus compañeras que está regando el chisme, y tienen un pelea en la que se hacen daño físicamente. Carla es expulsada de la institución y Candelaria y Manuela llevadas a un exorcismo organizado por las madres del colegio y las familias.

Candelaria, deprimida, bota todas sus pertenencias y se castiga. Pero al ver que Manuela empieza a enfermarse, Candelaria decide buscar a Carla que la persuade de que ningún demonio habita dentro de ellas. Candelaria trata de buscar a su amiga pero a Manuela le prohíben hablarle. Candelaria empieza a sentir que las religiosas la han engañado. Trata de convencer a sus padres de que la saquen del colegio, pero su familia cree que debe quedarse ahí. Candelaria, deja de cantar en las misas y asume en silencio el rechazo de sus amigas y sus padres. Su espacio secreto con Dios se ha desvanecido en cenizas, pero una pequeña planta nace sin que ella la vea de la palma de sus manos y el sol hace brillar su rostro.

A close-up, low-angle shot of a person's face, focusing on the nose and lips. The person's expression is neutral. The background is dark and out of focus. The word "TRATAMIENTO" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the lower half of the image.

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Medellín, 2005. **Candelaria** (15) hace levitar una llama de fuego entre sus manos. El espacio en el que se encuentra es un cuarto en el que se insinúan una cama, una biblioteca, una silla, pero todo está en penumbra. Lo único que brilla es la llama encendida que ilumina el rostro blanco habla como en un susurro con Dios. "Que *Miguel* me invite a salir, que mis papás no se separen, que *Manuela* y *Juana* no se vayan de mi lado". La llama parece expandirse con la voz de la chica. Crece y decrece con su respiración. En la penumbra se ve que una pequeña gata negra se le acerca a la chica y empieza a acariciar su espalda. Candelaria sonrío. "¡Candeee, muévete que vamos a llegar tarde!" La voz de una mujer hace que la chica abra los ojos. La llama ha desaparecido y el cuarto de Candelaria, con su morral, sus libros y su mascota, están iluminados por el sol. Candelaria le habla a su gata y le dice que regresa más tarde. La gata le maúlla de vuelta.

María (45) la madre de Candelaria, es una mujer ejecutiva que lleva a su hija al colegio. Rezan juntas y ella le recuerda cada día que su oración es poderosa porque ella, Candelaria, es la hija favorita de Dios. La chica no tiene dudas. Ahora el poder de su oración debe orientarse hacia *Mariela*, una mujer que ha sido empleada del servicio por años en la familia de su madre y cuyo hijo parece tener un tumor en el cerebro. Candelaria escucha su misión y se prepara para rezar por ella.

Cuando llega a su colegio canta en la misa con **Juana** (15) y **Manuela** (16), la primera, una joven rebelde con las uñas pintadas de azul eléctrico que toca la guitarra y quiere ser echada del colegio, harta de sus normas rígidas- no tener el uniforme más arriba de la rodilla, no usar accesorios, no teñirse el pelo, no comer chicle, no tener celulares-; y la segunda, una joven guapa y devota que pertenece a una familia de clase alta y que, como Candelaria, canta y siente que tiene una relación especial con la divinidad. En la banda también está **Ruth** (16) una chica de senos protuberantes que toca el piano y está obsesionada con el sexo, y **Luisa** (15) una baterista con vitiligo que odia su cuerpo porque le gustaría ser más delgada.

Ramiro (46), el padre de Candelaria, la recoge en el colegio. Escuchan música juntos y se hacen chistes. Su relación es muy cercana y entre ellos se revela una complicidad importante. Además de ser la hija favorita del padre celestial y es definitivamente la hija favorita de su padre de carne y hueso.

Esa semana, en el colegio empieza el programa *Cuidemos nuestro corazón*, un programa en el que las estudiantes aprenden a ser castas como una única manera de mantener a Dios contento y de sobrellevar la adolescencia sin sufrir, en palabras de **Lorena** (37), una mujer entusiasta que tiene la tarea de conducir las a través de las actividades anuales de *Teen Aid*. Candelaria y sus compañeras, reciben un huevo para cuidarlo como si fuera su hijo. El propósito del experimento es que ellas interioricen la complejidad del cuidado y por lo tanto, el peligro de ser madres. Candelaria sigue las indicaciones al pie de la letra, y le dibuja junto a Manuela un vestido pintado a su nuevo hijo.

Al otro día, **Rosa** (45), la coordinadora de disciplina del colegio, les presenta a las estudiantes a **Carla** (22), una chica joven que ocupará el cargo de profesora de inglés mientras consiguen a alguien más. Es una familiar lejana de la **Madre Eulalia** (60) la rectora de la institución. Carla nació y creció en Nueva York, su inglés es muy bueno y, a pesar de que en realidad se dedica a la música, enseñar inglés representa un ingreso que necesita. Carla entra al salón con determinación y rápidamente las chicas se dan cuenta que no es como ninguna otra persona del colegio. Carla cuestiona a sus estudiantes que cuidan a los huevos-hijos y les pregunta si todas quieren ser madres. Candelaria no responde inmediatamente, pero escucha a Carla con atención hacer sus anotaciones agudas. Juana rápidamente conecta con ella y le dice que no quiere formar una familia, quiere hacer música. El salón entra en una conversación poco usual pero Candelaria, Manuela y Juana entusiasmadas, se sorprenden con la presencia de su nueva profesora.

En una fiesta informal en la unidad residencial de Luisa, Candelaria se encuentra con **Miguel** (17), el chico que le gusta. Un chico tímido y atractivo que practica waterpolo y que en medio de un juego de *la verdad o se atreve* se niega a besar a Candelaria, que herida, comprende que no es correspondida en la atracción que siente. En una conversación corta que ambos entablan, Miguel menciona la posibilidad de invitarlas a ella y a Juana a un partido en la liga, y Candelaria se convence de que es su amiga la que le gusta. Sin embargo, tiene una fantasía erótica inesperada con él, y la chica se preocupa de sentir ese deseo. Cuando Ramiro recoge a Candelaria y a sus amigas en la fiesta, se da cuenta que su hija tomó algo de licor y la regaña. No le gusta que ande tomando licor por ahí. Candelaria se disculpa con él y decide no volver a hacerlo.

En su familia, invitan a almorzar a **Mariela** (45), que llora contándole a Ramiro y a María lo que sucede con su hijo enfermo. Candelaria decide emprender un ayuno intenso para ayudar a la mujer con su oración. Siente que Dios la escucha cuando su madre le cuenta a su papá días después que el médico le dio una esperanza de que tal vez no hubiera que operar al niño.

El interés por Carla aumenta en las chicas. Sus burlas sobre la anorexia que contrastan con el mandato invisible de ser delgadas que gobierna el colegio, sus posturas irreverentes sobre la maternidad, la castidad y su escucha genuina a los problemas de las chicas la hacen ser apreciada verdaderamente por Candelaria, Manuela y Juana. Su conexión aumenta cuando un día las chicas se enteran de que ella es la baterista de una banda de rock y empiezan a escuchar la música que ella les recomienda, sobre todo canciones de rock en español en cuyas letras hay manifiestos que exaltan el placer y la desobediencia. Un día en el que Carla tarde de pasar la tarde con las chicas en el colegio, Ramiro la ve y se incomoda con su aspecto andrógino, su forma de caminar y los cigarrillos que se fuma. Candelaria lo nota.

Entre tanto, el programa de castidad continúa en el colegio, mostrándoles fotos de penes y vaginas enfermos, llenos de pústulas, llagas y brotes. Las estudiantes se angustian con las imágenes, sobre todo Candelaria, que siente un interés creciente por Miguel, con quien ha empezado a hablar por teléfono para verse y recibir las boletas del partido al que irán a fin de mes. María, la madre de Candelaria, no ve con buenos ojos los encuentros con el chico, que terminan posponiéndose y generando en ella una mayor ansiedad por verlo.

Un día, Juana llega con unas boletas para ir al concierto de Carla. Candelaria y Manuela saben que no las van a dejar ir pero Juana les insiste que se vuelen con ella. Las chicas lo dudan y Candelaria, que no miente, pide permiso para ir a ver la banda. Ramiro se molesta con la petición afirmando que su hija nada tiene que hacer viendo la banda de una profesora, pero la curiosidad y una cierta sensación de injusticia de tener tantas cosas prohibidas le gana a Candelaria, que decide escaparse junto a las demás.

En el concierto, la banda de Carla sacude al público con su música. El grupo está solo compuesto por chicas que usan prendas de cuero, de maya, botas y el pelo teñido de colores. Candelaria, Manuela y Juana disfrutan todo lo que ven por primera vez. Carla las regaña inicialmente por estar en un lugar para mayores de edad, pero celebra verlas y les presenta a **Irene** (22), una chica que también toca con ella. Esa misma noche, después de conocer a **Lolo** (22), un tipo risueño amigo de Carla que invita a salir a Juana, Candelaria accidentalmente ve a Carla besar a Irene y entiende que ella ha estado mintiendo sobre su orientación sexual y tiene en realidad una novia.

Esa noche, cuando Candelaria duerme al lado de Juana, su mejor amiga empieza a verse distinta. Candelaria tiene una fantasía erótica con ella, y aterrorizada de sus propios pensamientos, se echa agua y reza pidiéndole a Dios sabiduría y claridad.

Gracias al contacto con Lolo en el concierto, Juana convence a Candelaria de que salgan con él y su mejor amigo **Alejo** (22), ambos universitarios de primeros semestres que las están invitando a dar una vuelta en carro por la ciudad. Lolo y Alejo toman ron y fuman marihuana. Juana parece desenvuelta en ese contexto, pero Candelaria no sabe cómo comportarse. Para no desentonar, toma licor y fuma por primera vez. Candelaria no se reconoce y al otro día se siente pésimo, entre el guayabo y la confusión. Carla la encuentra sentada en el piso del baño del colegio y le pide no salir con ellos. Carla tiene un lado protector que a Candelaria la sorprende y tienen una conversación importante en la que Candelaria exterioriza sus contradicciones entre lo que está aprendiendo en el colegio sobre el deseo y lo que en realidad siente. Carla para responderle no menciona el pecado ni la culpa y en cambio la anima a decidir por ella misma lo que quiere, lo que hace que Candelaria esté aún más confundida.

Candelaria y Miguel se encuentran por fin. Hay una afinidad entorpecida por el temor de ambos, pero después de tener un cita divertida, los chicos se besan y Candelaria vive una emoción intensa que dura poco, porque **Luz** (42), la madre de Juana, le cuenta a Ramiro que las chicas estuvieron en el concierto de la profesora, lo que enoja profundamente al padre de la chica que la saca de la casa de su amiga y la regaña decepcionado, diciéndole que ahora no se siente su papá.

En el colegio llega el día de finalizar el experimento de los huevos. Algunas chicas tienen los suyos en perfecto estado, otras cuentan lo difícil que fue. Cuando Lorena se da cuenta de que Candelaria no tiene el huevo con ella, la reprende por no haber seguido las indicaciones de cuidarlo como si fuera un hijo y termina el experimento triunfal, afirmando que ellas no están listas para empezar su vida sexual porque no están listas para ser madres. Juana, enojada, pregunta qué pasa si uno quiere tener sexo solo por placer, a lo que Lorena responde que en el colegio no se están educando ese tipo de señoritas. Rosa empieza a sacar a Juana del salón y Candelaria, enojada por la respuesta agresiva que obtiene su amiga y contrariada por sus propias emociones, se levanta de su puesto y le tira un huevo a Lorena a los pies. El salón se escandaliza, Rosa afirma que a Juana van a sacarla del colegio y Candelaria tira el huevo de Ruth que está a su lado al tablero del salón, haciendo que estalle la rabia de su compañera.

La madre Eulalia llama a Candelaria a Rectoría. La hace firmar por primera vez el libro de disciplina y la invita a reflexionar, porque si no fuera por su buen historial y el aprecio que en la institución tienen por su familia, la habrían expulsado del colegio, pero como esto debe tener consecuencias deciden suspenderla. Ramiro y María, adoloridos por el nuevo comportamiento de su hija, la castigan prohibiéndole salir durante los días que pasará en la casa. Le quitan los libros, los afiches que visten su cuarto, sus plantas y le advierten que de no cambiar su actitud, van a tomar medidas más drásticas.

Candelaria siente que ahora su espacio privilegiado con Dios se deteriora. Sobre todo cuando se entera que el hijo de Mariela fue diagnosticado con un tumor y definitivamente va a tener que ser operado. La chica le pide a Dios devolverle su fé, devolverla a ser la que era antes, pero sus rezos parecen ya no tener consecuencias.

Candelaria está pasando sus días de castigo en casa con su gata y un día Miguel la llama y la invita a comer helado, Candelaria se escapa de la casa para ver al chico. Preocupada de que puedan verla, se van de la tienda en la que estaban y llegan a la casa de Miguel. Se sientan en la sala y después de besarse y disfrutar de su nueva conexión, empiezan a excitarse y un encuentro sexual empieza a suceder, pero Candelaria abre los ojos por un momento y ve una canasta de huevos sobre el mesón de la cocina que la abruma. La chica se levanta de inmediato, se pone la ropa y empieza a irse sin dar explicaciones. Miguel le pregunta si todo está bien, pero ella sin poder responder, se va dejándolo triste y preocupado. Candelaria llega a la casa agobiada y odiándose como nunca.

Candelaria regresa al colegio. Se da cuenta de que la complicidad entre Manuela y Carla ha aumentado. Candelaria va al ensayo de la banda y mientras canta canciones de misa, su mente fantasea con el cuerpo de Miguel, con las manos indeterminadas de una chica toca su pelo y su cuellos, la chica se sacude las fantasías con angustia. No sabe qué le pasa y sus sospechas de que hay algo verdaderamente mal aumentan cuando Manuela le confiesa que se siente atraída hacia su profesora. Candelaria no sabe qué decirle.

Al otro día, Juana va a visitarla mientras sus padres no están y hablan sobre su nueva situación. Juana le cuenta que aún no tiene nuevo colegio y Candelaria le cuenta lo que sucedió con Miguel. En medio de las burlas de Juana a su amiga, entre ellas termina habiendo un juego en el que se besan. En ese momento, Ramiro llega a la casa. Al ver a Juana en la cama de su hija después de sus prohibiciones enfáticas, Ramiro echa de la casa a la chica y confronta a Candelaria preguntándole si se volvió lesbiana. Candelaria no sabe qué decirle y ante las amenazas de su padre de irse de la casa y dejarlas a su mamá y a ella, la chica llora culpándose por lo que sucede.

Al otro día en el colegio, la noticia de que Carla fue expulsada genera revuelo entre las estudiantes. Algunas chicas tratan de despedirse de ella y otras la miran con desprecio. Rosa intenta que nadie se le acerque. Candelaria le pregunta a Ruth si sabe dónde está Manuela, a lo que ella responde que deje de preocuparse por su novia, que todo el mundo ya sabe que ellas aprendieron de Carla a ser lesbianas y satánicas. Candelaria furiosa con las mentiras de su compañera agrede físicamente a Ruth, que le responde con igual violencia. Rosa va a separarlas pero las chicas no ceden. Candelaria recibe una nueva anotación en el libro de disciplina y al llegar a casa, descubre que sus padres regalaron a su gata.

Ese fin de semana, Ramiro lleva a Candelaria a la salida del colegio en donde se encuentra con los padres de Manuela. Ambas chicas escuchan cómo sus padres hablan entre ellos de cómo la solución será limpiar su alma. Las chicas son llevadas por **Darío** (45) y **Patricia** (42) a un convento a las afueras de la ciudad. Ahí, un **Padre viejo** (72) acompañado por un coro de monjas, les practica un exorcismo a la Candelaria y Manuela, que aterrorizas, lloran por sentir que el Demonio se ha apoderado de su espíritu. Las monjas cantan, una mujer ruge, el Sacerdote grita a los espíritus para que salgan de ahí. Candelaria mirando sus manos antes poderosas, no puede creer lo que sucede y ruega a su padre celestial para que no sea cierto.

El espacio penumbroso que Candelaria compartía con Dios ahora está en llamas. Su cama, su escritorio, sus plantas se consumen en el fuego. Todo lo que antes estaba cubierto por su amor ahora está siendo destruido por su furia.

Candelaria llega a su casa y destruye todo lo que antes quedaba en su cuarto. Bota sus CDs, sus cuadernos, sus escritos. La chica se desprecia a sí misma.

Candelaria llega al colegio el lunes. Encuentra a Manuela que parece ida y enferma. Cuando Candelaria quiere hablar con ella, descubre que su amiga no tiene voz. Desde el día del exorcismo no puede hablar. Los padres de Manuela llegan por ella al colegio y cuando Candelaria quiere ir a despedirse de ella, Darío su padre le pide que no vuelva a acercarse a su hija, suficiente daño ya ha hecho. Candelaria ve a Manuela irse en el carro.

Candelaria se escapa de su casa y va a visitar a Carla. La encuentra en un apartamento pequeño y caótico en el centro de la ciudad. Carla le cuenta que fue echada no solo del trabajo sino también de la casa de sus padres que se enteraron del escándalo que se produjo en el colegio y Candelaria le habla de cómo cree que el Demonio la acompaña a ella y a Manuela. Carla la persuade de que no es cierto y que Dios no dejaría de amarla por vivir una exploración natural en su edad.

Candelaria vuelve a su casa antes de que Ramiro y María lleguen. Mira sus paredes vacías, su cuarto destruido y decide sacar de la basura sus cuadernos. Suena el teléfono. Candelaria contesta y al otro lado suena Mariela. La mujer emocionada le cuenta que su hijo salió bien de la cirugía y le agradece por su oración. Le pide que le dé las gracias a sus padres también por todo el apoyo que le han dado. Candelaria sonrío.

Esa noche en la cena familiar Ramiro y María están serios y tristes. De la comunión que antes había entre ellos queda muy poco. Candelaria le cuenta a sus padres la noticia de Mariela y ellos se alegran. La chica aprovecha el momento de calma para decirles a sus padres que por favor la saquen del colegio, ella ya no quiere seguir estudiando ahí. Ramiro y María se miran pero el padre le dice a Candelaria que no es posible. El descuento que tienen por ser María ex alumna no se puede perder.

Al otro día Candelaria, María lleva a su hija al colegio, pero en cuanto la mamá se va en el carro, Candelaria se escapa y se va para la liga de natación. Encuentra a Miguel que vuelve de entrenar y lo intercepta. Le pide disculpas por haberse ido sin decirle nada. El chico no sabe cómo reaccionar. Candelaria se le acerca y lo besa. Le dice que se vayan a caminar por ahí. Miguel tiene que ir al colegio pero Candelaria lo convence de que se queden en la liga y vayan a pasear. Miguel, sorprendido, acepta y después de pasar el día juntos, los chicos van a la casa de Miguel y se besan. Con calma y cuidado, tienen sexo y la chica lo disfruta.

Manuela canta en la misa del colegio mientras el padre da la comunión. Candelaria, sentada en una banca distante, la mira y la escucha buscándole la mirada pero Manuela la ignora. Candelaria mira sus manos y mientras las demás se arrodillan, ella se queda de pie.

Candelaria está en el espacio penumbroso. Hay cerros de ceniza donde antes había objetos. No hay rastros de la llama. La chica está acostada en medio del suelo y mira hacia arriba. Una pequeña planta le crece de la palma de la mano aunque ella no lo nota y el sol que entra lentamente por la ventana hace brillar su rostro.

BIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Catalina Arroyave es guionista y directora. En el año 2010 funda a Rara Cine, una casa productora en la ciudad de Medellín, Colombia. Su ópera prima, *Los días de la ballena*, se estrenó en el festival de SXSW 2019 y, después de estar seleccionada en más de 30 festivales y ganar varios premios alrededor del mundo, fue adquirida por HBO y recibió seis nominaciones de la Academia colombiana de cine, entre ellas, Mejor guión y Mejor película. Ha sido directora de casting y preparadora de actores en películas como *Libertad*, de Clara Roquet, *Amparo*, de Simón Mesa Soto, *Mi Bestia*, de Camila Beltrán, y trabajó como asistente de dirección en *Los Nadie*, de Juan Sebastián Mesa, entre otras.

Ha sido docente de programas de cine en varias universidades de Colombia en las áreas de guión, dirección y preparación de actores. Actualmente, trabaja en *Arde un reino*, su segunda película, ganadora del FDC de Colombia, el CNC de Francia y el premio FILM FUND de la región de Nouvelle Aquitaine de Francia, en las categorías de desarrollo.

NOTAS DE DIRECCIÓN

+ CONCEPTO VISUAL Y ARTÍSTICO

Yo fui la hija favorita de Dios y dejé de serlo. Fui la chica ejemplar, canté en las misas de mi colegio, complací a mis padres y a las religiosas que dirigían la institución a la que asistí por 14 años, ayuné, hice sacrificios para que dejaran de existir el hambre y la miseria, fui esbelta, fui casta, fui aplaudida y luego lo quebré todo. Algo se rompió. Una grieta que me cuesta explicarme a mí misma se abrió por las paredes estrictas de la vida que se esperaba para mí, la vida que debía vivir, y por ella entraron el deseo y la desobediencia. Viví esto con mis amigas más cercanas, fuimos exorcizadas, señaladas, expulsadas física y simbólicamente de lugares que amábamos. Me llené de rabia al sentirme castigada por buscar en lugares nuevos respuestas que no tenía, porque las que me eran dadas no me satisfacían. Vi a mis amigas ser castigadas también. A algunas con más severidad que a mí. Esa ruptura con quienes fuimos, con quien yo fui, los castigos que recibimos por habernos salido de lo esperado, aún tienen repercusiones hoy en día y de ese germen nació esta película.

Arde un reino es una aproximación desde mi vida adulta a los años de adolescencia vividos por toda una generación de mujeres que, como yo, crecimos en un universo marcado por los discursos de la castración, la misoginia, la homofobia y sobre todo la culpa. Es una película que quiere explorar la vida interior de una adolescente viviendo una crisis de fé, y por eso el punto de vista es el de Candelaria, su intimidad es el centro de la película, como en *Corpo Celeste* de Alice Rohrwacher, *Se sintió como amor* de Eliza Hittman o *Tengo sueños eléctricos* de Valentina Maurel, en las que la vida privada de la protagonista se toma la narración.

El colegio es el lugar en el que la vida de la protagonista se vincula con la de las demás, sus amigas, que representan otras formas de vivir la adolescencia; y el encuentro con una profesora joven, que con sus formas de entender el mundo y la cercanía con el rock, abre una puerta a universos que ellas antes desconocían. La institución es fundamental en el relato, los colegios de monjas tan determinantes en la manera como nos hemos hecho mujeres en Iberoamérica y sin embargo tan poco contados en el cine, con excepciones como *Las niñas* de Pilar Palomero y *La niña santa* de Lucrecia Martel, referentes importantes de este film.

El Dios católico, co-protagonista invisible del relato, es representado por una llama que arde entre las manos de la chica. Ese padre que la aprueba en un principio y que al saberla desobediente empieza a devorar con furia el espacio íntimo que comparte con ella, es la manera en la que queremos exponer la transformación vital que Candelaria vive.

La luz del sol entra a chorros por las ventanas de la institución, pero siempre hay una oscuridad que tiñe los espacios. La luz y la oscuridad son bruscas como las ideas sobre el bien y el mal que predicán las religiosas y las docentes a sus estudiantes. Afuera en cambio la luz es brillante, colorida en las noches de conciertos de rock y fiestas adolescentes donde las chicas están descubriéndose distintas a las que son en el universo familiar y escolar.

En el colegio hay bloques de color en los uniformes de las estudiantes y en los trajes de las religiosas, mientras afuera hay gente vestida con prendas ajustadas, personajes de una Medellín en los principios de los años 2000, que viven la fiesta, la relación con las drogas y la sexualidad de manera intensa. En el colegio las imágenes de Jesús crucificado y de mujeres santas que sufren hacen parte del paisaje habitual de las estudiantes, cuerpos lacerados, heridos, que enseñan a las chicas a entender el dolor como parte de la vida y a disciplinar sus espíritus también.

La música, tan importante para las protagonistas como para mí, es un correlato de lo que viven las chicas. Las canciones religiosas que ellas cantan, empiezan a ser reemplazadas por manifiestos escritos en otras latitudes en los que se menciona el placer, la seducción y la revolución. La música se transforma como ellas y marca también la identidad latinoamericana de la película, que resalta himnos que atravesaron a generaciones que queremos sean parte de nuestra audiencia.

En la película hay también una cuota importante de humor negro que aparece al presenciar las situaciones absurdas de la educación sexual católica que las adolescentes reciben. Películas como Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola, Lady bird de Greta Gerwig o El calamar y la ballena de Noah Baumbach son buenos ejemplos de ese contrapunto. Me interesa hacer películas luminosas en las que la complicidad de la amistad o del amor sean columnas vertebrales de la narración, y eso también se mezcla con los elementos dramáticos del relato, como las confrontaciones familiares y la angustia que vive la protagonista al preguntarse por los pilares que han sostenido su vida hasta ese momento.

Las actrices son el punto más importante de la película. Ellas son el centro de todo lo que ocurre, son sus rostros y es su mirada la que nos permitirá viajar emocionalmente en el relato. Por eso haremos un casting cuidadoso y una preparación de varios meses en la que lograremos aproximarlas a través de la improvisación, los ejercicios de vínculo entre ellas, conmigo y con el resto del equipo, y el conocimiento riguroso de la vivencias de los personajes, a la materialización que rodaremos del texto.

Hacer esta película es mi manera de hablar sobre la culpa aprendida, de revisar cómo puede afectar la vida íntima de una chica y de cuestionar los discursos obsoletos de instituciones que todavía educan a cientos de jóvenes el día de hoy. Es una mirada íntima y visceral a un reino que ha sido invisible a pesar de estar en llamas.

BIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA DEL PRODUCTOR

Nació en Medellín en 1986. En 2010 co-crea Rara Cine, productora de cine con base en Medellín, Colombia. Se ha desempeñado como productor creativo participando activamente en proyectos de carácter autoral con exploraciones narrativas y temáticas. Produjo *Los días de la ballena*, ópera prima de Catalina Arroyave, que tuvo su estreno mundial en SXSW 2019 y que participó en más de 30 festivales de cine alrededor del mundo recibiendo varios premios para posteriormente ser adquirida por HBO. En 2021 la película obtuvo seis nominaciones a los premios de la Academia Colombiana de Cine, entre ellos Mejor Guion y Mejor película.

Actualmente desarrolla varios proyectos, entre los que destacan la coproducción Colombo-Española *La Unión*, proyecto participante de la ECAM incubadora y ganador de los fondos de desarrollo del ICEC e IBERMEDIA.; y *Arde un reino*, segunda película de Catalina Arroyave, proyecto seleccionado en el Berlinale Talents Project Market 2023. Ha sido parte de Talents Buenos Aires (2012), Rotterdam Lab (2022-23) y Berlinale Talents (2023)

PERFIL DE LA EMPRESA PRODUCTORA

Rara cine es una plataforma creativa creada por cinco amigos que aman el cine y quieren vivir haciendo películas. Después de 13 años de trabajo, Rara es una de las casas productoras más reconocidas de Medellín, Colombia, con filmes que se caracterizan por sus exploraciones temáticas y narrativas, y que presentan nuevas voces del cine colombiano.

Nuestros proyectos más recientes son:

En desarrollo

- Arde un reino / Largometraje / Ficción / Segunda película
Selección Berlinale Talents Project Market 2023 - Ganador del CNC France para Desarrollo 2022
- Ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2022
- La Unión / Largometraje / Ficción / Ópera prima
Ganador desarrollo Ibermedia 2021 - Rotterdam Lab 2022 - ICEC Desarrollo 2022
- Fidel / Largometraje / Ficción / Segunda película
- Los Impostores / Largometraje / Documental / Primera película
Ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2022
- Un día de mayo / Cortometraje / Ficción

En distribución

- Partes de una casa / Largometraje / Documental
- El síndrome de los quietos / Cortometraje / Documental / 2021
- La Herencia / Cortometraje/ Ficción / 2021
- Los días de la ballena / Largometraje / Ficción / 2019 - WP en SXSW 2019
- Acéfalos / Cortometraje / Ficción / 2017

NOTAS DE PRODUCCIÓN

Las bases del Proyecto

Arde un reino, es la segunda película de Catalina Arroyave Restrepo como directora y es también mi segunda película de ficción como productor. En 2019 estrenamos *Los días de la ballena* en SXSW, con ella estuvimos en más de 30 festivales de cine y fue adquirida por HBO para Norteamérica. Lo más importante de esta primera experiencia, fue el poder conocer en la práctica diferentes procesos de la industria. Conocer, pero también cuestionar formas, modelos y caminos para, a partir de ahí emprender uno propio.

Catalina y yo nos encontramos en el interés por el cine que retrata la adolescencia, la juventud y primeros años de la adultez. *Los días de la ballena* y *Arde un reino*, son películas que se nutren de los diálogos que Catalina y yo tenemos sobre esos temas, esa época y el cine.

De *Arde un reino* particularmente me interesa poder explorar ese momento de la vida de los personajes, con todas sus dudas y temores, con la torpeza que genera su desconocimiento del mundo y las vendas que han puesto sobre sus ojos, para cuestionar temas tan complejos como la religión, la identidad y el sexo, dentro del universo de un colegio católico femenino, contexto bastante recurrente en Colombia pero no tanto en nuestro cine nacional. Adicionalmente, también queremos cuestionar algunas dinámicas profundas de nuestra ciudad, sus principios morales que se mueven entre el dogma religioso y el narcotráfico, las versiones patriarcales e institucionalizadas de la feminidad, la maternidad y la sexualidad. Con esta película queremos poner la mirada sobre un tema tabú en nuestra adolescencia: El sexo. *Arde un reino* revisa la educación sexual femenina mediada por las instituciones religiosas, castrante y culpabilizadora.

Como hombre, también me (nos) permite revisar y cuestionar nuestra propia educación sexual basada en la pornografía y mitos misóginos que han generado un abismo entre las relaciones sexo afectivas. Me atrevo a decir que los feminismos deben venir acompañados de pedagogía. En mi caso personal, encontrarme con lecturas y conversaciones que me han acercado a esta corriente de pensamiento me ha hecho ser consciente de rasgos machistas de la cultura que había normalizado y que yo mismo he encontrado en mi forma de actuar. Considero que producir esta película es mi aporte para desestructurar sistemas de creencias que han sido nocivos sobre todo para las mujeres, pero que yo como hombre he entendido y empezado también a cuestionar.

Los próximos pasos

Además de la financiación, sabemos que debemos continuar trabajando arduamente en la reescritura del guion, a través de laboratorios de guion y desarrollo de proyecto y asesorías particulares. En el mes de mayo tuvimos nuestra primera sesión de tutoría con Anna Ciennik, tutora en Torino Film Lab y de películas como Amparo de Simón Mesa Soto y Clara Sola de Nathalie Álvarez. Esperamos tener al menos una sesión más con Ana y otras dos sesiones con guionistas y directoras latinas, aún por confirmar. La versión de guion que están leyendo en esta postulación del FDC está a un 75% de la versión final, que tendremos lista para diciembre de este año, mes en el que comenzaremos la postulación a los fondos franceses. Este año buscaremos participar en BrLab, postularemos a Torino Feature Lab y participaremos en Encuentro de Productores y Proyectos Sapcine en Cali, Colombia. El año entrante esperamos participar en EAVE PUENTES.

Su temática y la audiencia

Arde un reino es una película que aún no existe en Colombia, su contexto, personajes y el cuestionamiento al sistema patriarcal hegemónico católico no tiene referentes en el cine colombiano, con algunas excepciones en el cine iberoamericano. Nuestro cine no ha hablado lo suficiente sobre la religión y Dios. Por estas características, la película genera una conexión natural con su audiencia principal, que la hemos podido identificar y confirmar durante el desarrollo, en mujeres clase media/alta entre los 25 y 45 años de edad. Esta audiencia puede ser seducida por ángulos de venta como el cuestionamiento a la época escolar, nostalgia de las amistades juveniles, el primer amor, la exploración sexual y el humor negro. De igual manera, consideramos que hay una audiencia secundaria compuesta por hombres en el mismo rango de edad y por mujeres aún en época escolar. Esta película además, puede vincularse a una agenda más amplia, los debates feministas por ejemplo. La película cuestiona cómo han sido educadas generaciones de mujeres en América Latina y algunos países de Europa, mismas mujeres que ahora debaten sobre los roles de las mujeres en la sociedad y lideran los movimientos feministas.

Sobre la paridad de género y nuevos profesionales

El equipo artístico del proyecto aún no lo hemos decidido en definitiva, sin embargo, debemos mencionar que el teaser y otros proyectos lo estamos trabajando con un equipo que tiene paridad de género en cargos como el guion, la dirección y el diseño de producción. Arde un reino tiene un corazón femenino, por lo que esta paridad no se busca de una manera forzada, sino que sabemos que la mirada y experiencia femenina, nutrirá las relaciones internas del equipo y el relato en sí mismo.

En Rara estamos convencidos de la importancia de crear estrategias eficientes para romper con los patrones patriarcales que han llevado a la mujer a tener participación mínima en el sector audiovisual y creativo. Los estudios realizados en el país, demuestran que hace unos años las mujeres tenían su mayor participación en cargos como: Producción (28%), dirección de arte (39%) y Montaje (23%) y los de menos participación de mujeres son: Dirección de fotografía (6%), Sonidista (10%), y Dirección (13%) (Cifras extraídas del informe de investigación La primera pero no la última de Killary CineLab, laboratorio cinematográfico virtual para mujeres con sede en Cali, Colombia. 2021). En los proyectos de Rara hemos intentado modificar estas prácticas y darle voz a las mujeres desde todos los cargos, creando equipos diversos entre mujeres y hombres que puedan crear en conjunto. Por otro lado, hablar de paridad de género también nos invita a crear y emplear políticas para erradicar el acoso sexual y laboral en nuestros espacios de trabajo, así como por mantener salarios justos para todas las personas. Para esto nos hemos ayudado de estrategias de formación y concientización de proyectos como RecSisters en Colombia.

Todos los miembros de Rara somos o hemos sido profesores en diferentes universidades de Medellín y tenemos contacto constante con nuevos profesionales, y en nuestros proyectos buscamos tener participación de estos jóvenes en cargos estratégicos, donde ellos puedan aprender haciendo, en compañía de profesionales con más experiencia. Para nuestros proyectos venideros queremos seguir replicando este modelo, haciendo un equipo mixto en cuanto a experiencia. Asegurándonos de que tengan un salario digno y de que sus funciones no se limiten a tareas netamente logísticas, sino que trabajar en nuestros proyectos les permita expandir sus conocimientos y a nosotros, continuar construyendo una red de trabajo capacitada.

Una consideración final

Mi determinación por acompañar el camino de jóvenes directoras, radica en la potencia de las historias que ellas vienen desarrollando, en sus búsquedas narrativas y el poder de sus voces como cineastas. Catalina y este proyecto particular, es una muestra de un cine necesario en Colombia, que muestra un lugar muy poco común en nuestro cine nacional. Cuando me pregunto por qué hago cine, siempre llego a la misma respuesta, porque es necesario cuestionar. El cine, al menos este tipo de cine que me interesa, tiene unos procesos creativos que permiten pensar, dialogar y sobre todo cuestionar. Este cine se convierte en un ejercicio constante de pensamiento crítico, Arde un reino es sobre todo una oportunidad de compartir cuestionamientos necesarios como personas y como sociedad.

PRESUPUESTO

& PLAN DE FINANCIACIÓN PARA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO

**PRESUPUESTO GENERAL TENTATIVO JUNIO 2023
ARDE UN REINO - RARA CINE & IN VIVO FILMS (FRANCIA)**

RESUMEN	COP	USD
DESARROLLO	159.100.000	31.948
PREPRODUCCIÓN	254.460.000	51.096
PRODUCCIÓN	1.432.549.418	287.661
POSTPRODUCCIÓN	817.083.282	164.073
PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	200.200.000	40.201
TOTAL	2.863.392.700	574.978

1 USD = 4.980

COD.	Ítem	TOTAL COP	TOTAL USD
1	DESARROLLO	159.100.000	31.948
1.1	GUION	61.500.000	12.349
1.2	PRODUCTORES	22.300.000	4.478
1.3	GESTIÓN	33.500.000	6.727
1.4	REALIZACIÓN DE TEASER	37.000.000	7.430
1.5	SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS	2.300.000	462
1.6	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA	1.500.000	301
1.7	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS	1.000.000	201

2	PREPRODUCCIÓN	254.460.000	51.096
2.1	PRODUCTORES	33.000.000	6.627
2.2	PRODUCCIÓN DE CAMPO	15.000.000	3.012
2.3	DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO	82.500.000	16.566
2.4	CASTING	29.300.000	5.884
2.5	ENSAYOS	820.000	165
2.6	PRUEBAS CÁMARA	2.500.000	502
2.7	LOGÍSTICA	70.000.000	14.056
2.8	SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS	10.750.000	2.159
2.9	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA	7.590.000	1.524
2.10	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS	3.000.000	602

3	PRODUCCIÓN	1.432.549.418	287.661
3.1	PERSONAL DIRECCIÓN	84.700.000	17.008
3.2	PERSONAL PRODUCCIÓN	79.800.000	16.024

3.3	PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO	21.000.000	4.217
3.4	ELENCO	192.499.418	38.655
3.5	PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA	159.800.000	32.088
3.6	PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE	103.700.000	20.823
3.7	PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO	24.000.000	4.819
3.9	EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES	373.500.000	75.000
3.10	MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE	100.000.000	20.080
3.11	MATERIALES DE SONIDO	11.000.000	2.209
3.12	LOCACIONES	45.000.000	9.036
3.13	LOGÍSTICA	217.700.000	43.715
3.14	SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS	13.800.000	2.771
3.15	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA	4.050.000	813
3.16	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS	2.000.000	402

4	POSPRODUCCIÓN	817.083.282	164.073
4.1	EDICIÓN	204.389.961	41.042
4.2	LABORATORIO	54.750.000	10.994
4.3	FINALIZACIÓN	83.381.278	16.743
4.4	ACCESIBILIDAD	8.000.000	1.606
4.5	DELIVERY (incluye película y tráiler)	33.700.000	6.767
4.6	SONIDO (incluye película y tráiler)	181.362.043	36.418
4.7	MÚSICA	143.000.000	28.715
4.8	TRAILER	12.000.000	2.410
4.9	LOGÍSTICA	87.500.000	17.570
4.10	SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS	4.300.000	863
4.11	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA	3.200.000	643
4.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS	1.500.000	301

5	PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	200.200.000	40.201
5.1	EXHIBICIÓN	32.000.000	6.426
5.2	PUBLICIDAD Y PAUTA	75.000.000	15.060
5.3	HONORARIOS	51.000.000	10.241
5.4	PREMIER	20.000.000	4.016
5.5	FESTIVALES	8.000.000	1.606
5.6	LOGÍSTICA	8.000.000	1.606
5.7	SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS	1.500.000	301
5.8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA	3.200.000	643
5.9	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS	1.500.000	301
6	TOTAL	2.863.392.700	574.978

**PLAN DE FINANCIACIÓN TENTATIVO JUNIO 2023
ARDE UN REINO - RARA CINE & IN VIVO FILMS (FRANCIA)**

PRESUPUESTO TOTAL	CAMBIO	4980				
	COP	USD				
	2.863.392.700	574.978				
APORTANTE	COP	USD	%	DESCRIPCIÓN DEL APORTE	PAÍS	ESTADO
Rara Cine	32.822.700	6.591	1,15	Aportes propios y capitalización de honorarios y gestiones para el desarrollo, gestión de recursos y producción de teaser. Gastos de representación y diseño del proyecto. Capitalización de honorarios y gestiones para la etapa de promoción y distribución.	Colombia	Confirmado
Rara Colectivo	30.000.000	6.024	1,05	Derechos de guion	Colombia	Confirmado
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC - Colombia	45.000.000	9.036	1,57	Estímulo para el desarrollo de largometraje de ficción otorgado en 2022	Colombia	Confirmado
CNC Francia	39.840.000	8.000	1,39	Premio mejor proyecto Encuentros Cartagena 2022 otorgado por CNC en el marco del FICCI	Colombia	Confirmado
VFF Talent Highlight Award - Berlinale Co-production Market	4.980.000	1.000	0,17	Premio otorgado por la Asociación de Productores de Berlín en el Talent Project Market del Co-production Market 2023	Colombia	Confirmado
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC - Colombia	70.000.000	14.056	2,44	Estímulo automático promoción de largometraje. Asegurado para la etapa de promoción en Colombia.	Colombia	Confirmado
TOTAL CONFIRMADO POR COLOMBIA	222.642.700	44.707	7,78			
In Vivo Films	52.290.000	10.500	1,83	Aporte del coproductor francés correspondientes a capitalización de honorarios y gestiones de productores ejecutivos y fees de estímulos.	Francia	Confirmado
Film Fund Nouvelle Aquitaine - Francia	74.700.000	15.000	2,61	Apoyo regional a la coproducción minoritaria	Francia	Confirmado
Cristal Groupe Francia	209.160.000	42.000	7,30	Aporte en industria servicios de casa de postproducción en Francia para cubrir % de los gastos de la post	Francia	Confirmado
TOTAL CONFIRMADO POR FRANCIA	336.150.000	67.500	11,74			
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC - Colombia	870.000.000	174.699	30,38	Estímulo a la producción de largometraje de ficción categoría 2	Colombia	Postulado junio de 2023 Respuesta Octubre 2023
Comisión Filmica de Medellín Filmedellín	90.000.000	18.072	3,14	Cash Rebate por el gasto en la ciudad de Medellín. Automático después del rodaje para ser usado en la promoción en Colombia.	Colombia	Por solicitar en 2024 después del rodaje
Apoyo al Desarrollo Región Nouvelle Aquitaine	99.600.000	20.000	3,48	Apoyo regional al desarrollo de largometraje en coproducción minoritaria francesa	Francia Colombia	Postulado mayo 2023 Respuesta junio 2023
Aide aux cinémas du monde - Francia	597.600.000	120.000	20,87	Apoyo a la coproducción francesa	Francia Colombia	Por aplicar diciembre 2023 Respuesta marzo 2024
Apoyo a la producción Región Nouvelle Aquitaine	647.400.000	130.000	22,61	Apoyo regional a la coproducción minoritaria francesa	Francia Colombia	Por aplicar enero 2024 Respuesta marzo 2024
TOTAL	2.863.392.700	574.978	100,00			

Los días de la ballena
https://vimeo.com/438217454?s_hare=copy
Password: RARA2223*

TRABAJOS PREVIOS DE LA DIRECTORA

MUESTRA AUDIOVISUAL DEL PROYECTO

https://vimeo.com/861058177?s_hare=copy
Password: DELELHBFALREINO

