

El color de la locura

una película de:
Eliana del Rosario

El color de la locura

KUKUYA
FILMS

El Color de la locura. Una de tantas historias del KilomboBatey entrelaza resistencia Afro-Taina a través de cuatro épocas en Kilombo-Batey, siguiendo la historia de Delfina y sus conexiones oníricas. Desde el cimarronaje hasta futuros alternativos, la película explora la lucha por la emancipación y la riqueza cultural. Su estética desafía estándares, celebrando la diversidad y resistencia Afro-Taina. Con música sincronizada y movimientos de cámara impactantes, redefine el cine, desafiando normas establecidas y presentando una representación inclusiva del cuerpo negro.

Sinopsis

El Color de la Locura narra una compleja historia entrelazada en cuatro momentos temporales distintos, revelando las experiencias de los esclavizados africanos durante la colonización en Brasil y Santo Domingo. La trama se centra en Delfina Ojú, una valiente mujer esclavizada que, tras ser trasladada desde Brasil a la Isla Ayiti, lucha por la libertad y la resistencia junto a los Taínos locales.

En el año 1800, el fotógrafo brasileño Marcos Fercolon es enviado a la Isla Ayiti para documentar a los esclavos africanos en medio del comercio ilegal que conecta Brasil y la Isla, desafiando las restricciones impuestas por las potencias coloniales. La historia se complica con la llegada de Delfina, una esclava rebelde con un pasado en un Quilombo en Brasil.

A medida que Delfina se convierte en esclava doméstica en manos de Marcos, se forma un vínculo peculiar basado en las fotografías en lugar de la violencia física. Sin embargo, la pérdida de su amor Engo impulsa a Delfina a liderar una revuelta en la "Noche de Luna Negra". La historia se traslada al año 1885, donde Delfina, los Taínos y los esclavizados logran resistir la persecución y fundan el Kilombo-Batey, una comunidad Afro-Taina.

En el presente (1990), Elfina, protagonista, descendiente de Delfina, regresa al Kilombo-Batey y enfrenta la amenaza de desalojo por una constructora. Junto a su pareja Tamara, adoptan un enfoque artístico para denunciar la opresión y rescatar a tres mujeres marginadas y atormentadas por las persecuciones y su salud mental: Las hermanas colores, Wendolin, Jazmin y la Colillera. Elfina, a través de su cámara, conecta con el pasado y se prepara para un futuro ancestral.

La narrativa culmina en el año 2025 con Tony, la hija de Elfina y Tamara, quien utiliza el arte ciberancestral para exponer la lucha de la comunidad por la reparación histórica. Finalmente, se proyecta hacia el año 2090, donde Nia Kaelo, descendiente del linaje, viaja al pasado para alertar a Elfina sobre eventos futuros. La historia destaca la conexión entre pasado, presente y futuro, resaltando la resistencia Afro-Taina y la construcción de un futuro basado en el pensamiento ancestral.

Propuesta estética

El color de la locura se desarrolla en cuatro temporalidades en el barrio utópico de Kilombo-Batey, que es un barrio ubicado en medio de la zona colonial de Santo Domingo y la gran urbe del centro de la ciudad. Es un barrio lleno de historia y resistencia, nos transitamos por sus densas y laberínticas calles, donde confluyen una serie de personajes que si bien transitan bajo una calificación social definida como oscura por la mensura elitica, en su existencialidad y en su dolor, reflejan fulgurantes rayos de belleza, alegría y paz interior al vivir en comunidad.

Una de las temporalidades es El origen (siglo XIX), que habla sobre la ancestralidad con un personaje principal llamada Delfina, una mujer negra que en una imagen fotográfica antigua aparece lavando la ropa en las piedras de un río y a la vez resistiendo al ataque de un hombre blanco, esta mujer luego se convierte en los puntos importantes dentro de la narrativa cuando hace su aparición oníricamente en los otros tres tiempos.

Otra temporalidad incluida en el origen que sucede justo dentro de la época colonial será nombrada como El Cimarronaje, que es el momento en que por medio a las revoluciones el pueblo originario que en ese momento era esclavizado se libera. En el presente (1990) lo miramos como La Revolución de la comunidad Afro-Indígena del Kilombo-Batey al rescatar la memoria ancestral y crear espacios de Artivismo donde la cultura de los pueblos originarios es el arma de combate en contra del colonialismo.

Además, existen dos tipos de futuros. El futuro Despertar (2025) es más cercano y muestra cómo continúa evolucionando la descendencia y los resultados de las reparaciones que una vez fueron exigidas y peladas y que ahora son realidad gracias a la preservación del linaje y su visibilidad por medio de las artes visuales.

En El futuro Afro Indígena (2090), trabajaremos una realidad futurista, que trae la figura de una mujer que lidera la comunidad futura del Kilombo-Batey que después de muchos años encontró la forma de preservar, rescatar y difundir todos los conocimientos de las comunidades originarias. Ella es la guardiana que preserva la memoria oral, audiovisual y escrita de toda la historia de la ancestralidad, es un oráculo que desde sus ojos y su boca proyecta las revelaciones.

En la interacción del primer personaje, en el origen, con las otras temporalidades se produce una conexión a consecuencia de las proyecciones del oráculo, siendo estas interacciones o intervenciones oníricas los mensajes ancestrales a la nueva generación.

Para una mejor comprensión de esta película que está dividida en cuatro tiempos distintos, los personajes también fueron puestos de esa forma. Presente Revolución (1990) Origen y el Cimarronaje (siglo XIX) Futuro Despertar (2025) Futuro Afro Indígena (2090).

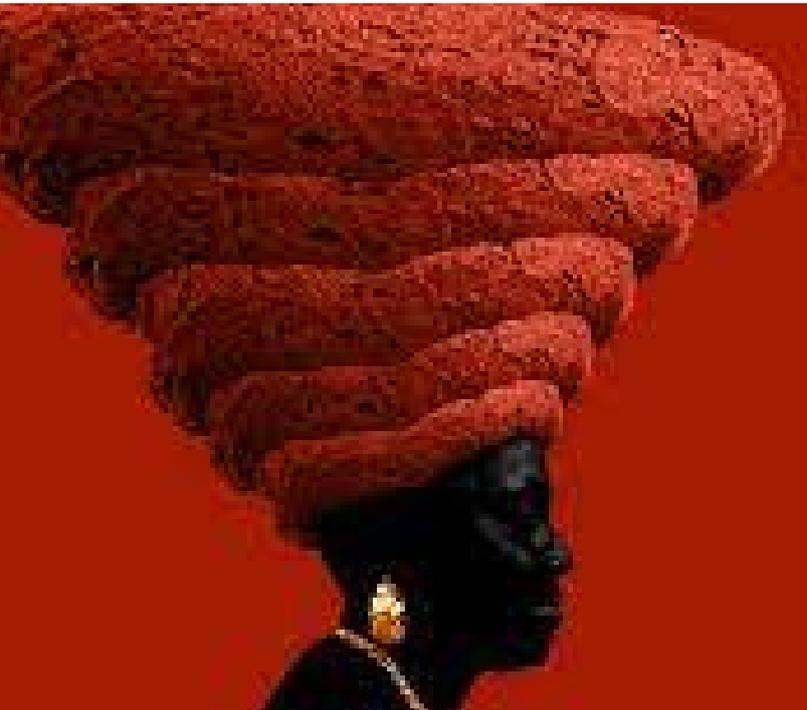
Territorio y espacio como personajes Para este proyecto el territorio y espacio son personajes importantes por la carga dramática que contienen. En este caso otros dos personajes que serán descritos son El Barrio Kilombo-Batey y la Discoteca del Kilombo-Batey: “La Taquara”. Kilombo-Batey, territorio ancestral donde habitan generaciones de descendientes del cimarronaje de la Isla Ayiti. Para comprender que es cimarronaje, la definición que añadimos es la de Castaño (2015), donde habla que: “El cimarronaje se refiere a los procesos de resistencia frente al sistema colonial neogranadino (Arrázola, 1986) en que los esclavos negros se fugaban de sus amos” (p.66). Este Palenque, Quilombo o Batey, es donde se despiertan nuevas amenazas de explotación del territorio en busca del “nuevo oro” la riqueza cultural y las mujeres que habitan ese lugar. La comunidad resiste con el cotidiano lleno de convivencia entre todos los habitantes del barrio. Disco Kilombo-Batey “La Taguara” es un espacio de baile, fiesta y resistencia de los cuerpos negros. Fue fundada en los años 50s por una de las ancestras de Delfina, Eduvigis, junto a la llegada de negros esclavizados que crearon comunidad en este territorio después de liberarse de la esclavitud del trabajo de corte de caña.

La película "El Color de la Locura" se sumerge en una propuesta estética cinematográfica que busca capturar la riqueza histórica y cultural de la trama entrelazada a lo largo de distintas épocas y geografías. La estética visual se teje a través de la combinación de elementos narrativos, visuales y sonoros, creando una experiencia cinematográfica inmersiva que resalta la lucha por la libertad, la resistencia cultural y la conexión ancestral.

Periodos Temporales y Locaciones:

La película utiliza una paleta de colores y estilos visuales distintivos para diferenciar los periodos temporales y las locaciones. En la época colonial (1800), predominan los tonos oscuros y terrosos, con iluminación natural que resalta los rostros marcados por la esclavitud. En contraste, la fundación del Kilombo-Batey (1885) se presenta con colores más vivos y saturados, reflejando la esperanza y la fuerza emergente de la comunidad Afro-Taina. En el presente (1990), los colores se mezclan, representando la diversidad de la comunidad, y el futuro ancestral (2090) se caracteriza por tonos brillantes que sugieren un renacimiento cultural.

Fotografía y Cinematografía:

La película emplea una cinematografía evocadora que refleja las técnicas de la época colonial y la estética contemporánea. Para recrear las fotografías de Marcos Fercolon, se utiliza una paleta visual que imita el estilo de la época, con enfoques meticulosos en los rostros de los esclavizados y paisajes dramáticos. La cámara se vuelve más dinámica durante los momentos de revuelta y resistencia, utilizando movimientos ágiles y primeros planos para transmitir la intensidad emocional de las escenas.

Música y Sonido:

La banda sonora fusiona elementos africanos, taínos y contemporáneos para reflejar la diversidad cultural de la historia. En los momentos de la época colonial, se incorporan ritmos africanos y sonidos de la naturaleza para subrayar la conexión con la tierra. Durante la fundación del Kilombo-Batey, la música caribeña y los tambores taínos toman protagonismo, proporcionando un trasfondo vibrante para las celebraciones comunitarias. En el presente, la banda sonora se diversifica con géneros modernos, pero siempre incorporando elementos tradicionales para mantener la conexión con las raíces culturales.

Lenguaje Visual:

La película utiliza simbolismos visuales para destacar temas recurrentes, como el uso de la Luna Negra como símbolo de esperanza y escape. Las fotografías de Marcos Fercolon se presentan como encuadres visuales desde la perspectiva de la cámara, también en el proceso del revelado mirando el proceso del paso del tiempo en que se tarda la imagen para aparecer con el de que cobran vida, permitiendo al espectador sumergirse en los detalles de la vida colonial y la lucha por la emancipación. Los hongos bioluminiscentes plantados para la "Luna Negra" se convierten en elementos visuales poderosos, representando la fuerza ancestral y la conexión con la naturaleza.

Narrativa no Lineal y Montaje:

La estructura narrativa sigue la no linealidad de la historia, saltando entre periodos temporales para crear una rica textura histórica. El montaje se convierte en una herramienta narrativa, conectando las diferentes épocas a través de elementos visuales recurrentes, como la cámara fotográfica de Marcos Fercolon, las imágenes de Delfina Este enfoque crea un flujo narrativo que refuerza la conexión entre los personajes a lo largo del tiempo.

Vestuario y Maquillaje:

El vestuario evoluciona a lo largo de la película, desde la vestimenta colonial hasta la mezcla de estilos modernos y tradicionales en el presente y el futuro ancestral. Se presta especial atención a los detalles, como las vestimentas tradicionales africanas y taínas, así como los elementos contemporáneos que reflejan la identidad cultural en constante cambio de la comunidad.

Como referencia se tomarán mis álbumes familiares en los que están preservadas las memorias de los años 90s en la ciudad de Santo Domingo donde crecí junto a mis primos en uno de los barrios más populares de la República Dominicana. Junto a ello trabajaremos la resignificación de esa época en la cual la población de los barrios era marginalizada tomando referencia del trabajo del artista Rynnard que en su trabajo “Memória e Herança : Álbum de Família” esta investigación del artista en torno a los espacios cotidianos, dialoga con la motivación que tengo de plasma en imágenes nuevas formas de sociabilidad y recuerdos para aquellos cuyas identidades fueron negadas. Además que como el objetivo de la película ambas obras desafían la lógica occidental moderna y presentan experiencias que existen fuera del tiempo convencional. Además de revelar la rareza y la intimidad de la vida cotidiana para personas negras, ofreciendo una visión armoniosa de relaciones basadas en el cuidado y el afecto. Con este trabajo se invita a imaginar un mundo donde estas relaciones alternativas son posibles, ofreciendo una experiencia que recuerda la inocencia del pasado antes de las violencias del mundo exterior a las que hemos sido sometidos. De esta forma el universo de El Color de la Locura se aleja de la marginalización donde han sido colocada las comunidades racializadas a través del tiempo.

Referencias: Rynnard

Carta del director/Motivación

Mi historia familiar está basada en el amor de una familia matriarcal y el cuerpo de la mujer negra como territorio. "El Color de la Locura" no es simplemente una película; es una oportunidad para explorar y honrar la memoria ancestral, para desafiar las narrativas tradicionales que han marginado a comunidades enteras y para dar voz a aquellos cuyas historias han sido silenciadas durante demasiado tiempo.

Esto incluye por supuesto a todas las que vinieron antes de mí, las madres de mis madres, mis ancestras, pero muy especial a mi abuela y mi madre por la lucha y eterna entrega en busca de la felicidad y seguridad de sus hijos. El proceso de creación de esta historia fue abrazando con cuidado ya con experiencias atravesadas por la situación del racismo estructural, las precariedades económicas y el patriarcado que nunca dejan de estar en la persecución de las mujeres que son como yo.

En República Dominicana, somos resultado de la mezcla de tres razas, tres culturas, tal cual la colonización ha puesto y venimos arrastrando la descendencia del machismo por lo cual la suerte de las mujeres de esta Isla es la misma, al igual que los traumas heredados. Con esto, la situación de mujeres indigentes es cada vez más palpable y con las autoridades de los países siendo cada vez menos empáticos, se convierte en una tragedia.

En tiempos donde para la mujer la resistencia y la autonomía, eran la única forma de sobrevivir. Mi visión para esta película se centra en la resignificación del territorio, siendo los cuerpos negros en la pantalla un territorio que ha sido explotado desde la mirada blanca hegemónica, colocándolo en posición desigual, subjugada y subestimada. En El color de la locura, estos cuerpos-territorio serán dignamente representados reconociendo la belleza y la complejidad de cada individuo, y celebrando la diversidad dentro de la comunidad Afro-Indígena.

Es así como me interesa reverenciar la memoria de mi ancestralidad y para todas las mujeres negras e indígenas que atravesaron una vida de dolor y sufrimiento y que pensaron que no lograron sobrevivir y sobrevivieron. Estas letras de hoy que mañana se convertirán en una película, son el resultado de las huellas de la memoria marcadas en mi vida que es mi entrega para todas ustedes.

Esta película no es más que una recopilación de mis recuerdos de infancia, mis dejavus y mis sueños de futuro. La memoria está en todos los tiempos de la espiral de mi el trayecto de mi vida desde el origen mi ancestralidad, el destierro, la diáspora y el retorno a la raíz para nuevamente dar origen.

Biofilmografía de la directora

Eliana Del Rosario. Rep. Dom. 25 de octubre de 1983. Graduada en Licenciatura en Cine y Audiovisual en la UNILA, Brasil, Lic. Publicidad, Creatividad y Gerencia (UASD) Rep. Dom. Bachiller en Artes Visuales y técnico artístico en Fotografía. Realizadora de cortometrajes como "Yugo" (2014), "Silencio Colectivo" (2018), "Esqueleto de Hierro" (2021), "Estoy" (2021), entre otros. Ha participado en exposiciones fotográficas como "Hay un rostro negro en el mundo" y "La Islita". Recibió el "Premio Trayectoria Artística Cultural (2020) de la Fundación Cultural de Foz do Iguaçu", Prêmio de Obras Literárias "Outras Palavras" (2020) Roteiro de Cinema: Narrativas Audiovisuais de Eliana del Rosario pela Secretaria da Cultura do Paraná el "Premio del Jurado Popular 4ª Asimetría 2021" en Brasil y el "Award Watersprite Mentorship 2022" en Londres, Reino Unido, por "Esqueleto de Hierro". Seleccionada oficialmente en 24 festivales y muestras internacionales. Actualmente trabaja en el documental/largometraje experimental "Huellas Negras", una coproducción de República Dominicana, Brasil y Francia con fondos de "Brouillon d'un rêve", entre otros. Fue publicada en la Revista de la Universidad de México "El cine caribeño, hacia una identidad desde las orillas" 2021 y en Pensar Educação Revista universitaria de la UNILA con "Fragmentada - reflexões de uma universitária caribenha" 2019. Recibió el Premio Memorial de vivencias 2022 (UNESPAR) Brasil y el Premio Pindorama (2023) Brasil.

PRESUPUESTO DESARROLLO DE PROYECTO - FICCION

LARGOMETRAJE	El Color de La Locura	PRODUCTOR	Ninoska Díaz
DIRECTOR	Eliana del Rosario	MONEDA	DOLAR AMERICANO (al \$0.0169)
PREPARADO POR	Ninoska Díaz	FECHA PREP.	Marzo 25, 2024
VERSIÓN PRESUPUESTO NÚM.	1		

Rubro	Descripción	Costo Total \$	%
1	Total Producción Ejecutiva	\$43,401.90	51.99%
2	Desarrollo de Guión	\$12,176.45	14.59%
3	Total Dirección de Marketing	\$2,961.39	3.55%
4	Total Producción de Pre-trailer (Teaser)	\$15,069.31	18.05%
5	Total Gastos de oficina	\$3,928.57	4.71%
	Total Rubros (1-5)	\$77,537.62	92.88%
6.1	Seguros: 2%	\$1,829.89	2.19%
6.2	Otros (cargos Bancarios: 0,15%)	\$137.24	0.16%
6.3	Imprevistos (5%)	\$3,975.24	4.76%
	Sub-Total General	\$77,479.97	92.81%
	Impuestos (ITEBIS 18%)	\$6,000.02	7.19%
	TOTAL GENERAL	\$83,479.99	100%

