

PAULA HEREDIA

Lorenzo Woodworth

Paula Heredia es una mujer que ha colocado el nombre de Centroamérica en la palestra del mundo de cine. En sus películas fusiona el séptimo arte con su vocación por las artes plásticas. Ahora, Paula, con su caracterizada tenacidad, está decidida a incursionar dentro de la aventura de filmar en Centroamérica su película *Retratos de Clementina*.

Paula Heredia nació en San Salvador, en el seno de una familia que ella define como "gitana". Su madre trabajaba con agencias internacionales de publicidad y eso las llevó a vivir en varios países de Centroamérica. Llegó a Costa Rica por primera vez en 1968 y estudió en la Escuela Vitalia Madrigal. Luego de vivir en otros países de la región, volvió a Costa Rica para graduarse del Colegio Sagrado Corazón e ingresar a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Paula mantiene doble nacionalidad salvadoreña y costarricense. Actualmente reside en Nueva York.

Muchas de las películas en las que Paula se ha desempeñado como directora, productora, editora, o consultora creativa, han hecho furor en el mundo del cine independiente y Hollywood no se ha querido quedar atrás. "He podido hacer mis películas con la independencia creativa (y los retos financieros) del cine independiente. Sin embargo, Hollywood se intrigó con mi trabajo por innovador y provocativo. El éxito de mi trabajo dentro del mundo de Hollywood es algo inusual, pero posible"¹, comenta Paula.

1. Las referencias citadas parecen provenir de una entrevista con el autor del artículo.

En el mundo competitivo del cine, Paula se ha forjado una carrera llena de satisfacciones, en gran parte porque su atmósfera personal es la irreverente forma de aprovechar el medio como expresión artística, a la vez que cuenta historias en forma tradicional. Es así como la película *Unzipped* (sobre el diseñador de modas Isaac Mizrahi) le trae el reconocimiento de la Academia de Hollywood, con el premio ACE-Eddie, por sus logros artísticos y por mejor editora de películas documentales. "Cuando estoy en el podio recibiendo homenajes a mi trabajo no puedo dejar de pensar en lo que esto significa para los proyectos culturales que deseo desarrollar en Centroamérica," comenta Paula emocionada.

Entre las decenas de películas bajo su brazo están: *Slits and Arrows* (narrativa), producida por Paula, ganadora de mejor guión en el Savignon Film Festival. *Teniendo un Bebé* (narrativa), dirigida y producida por Paula, ganó el Hispanic Creative Award en 1996. *La Pareja Enjaulada* (documental), dirigida y producida por Paula, fue seleccionada para el New York Film Festival. *La Cena de Matrimonio*, producida por Paula, fue ganadora de mejor Cortometraje en el Houston International. *Modulations -Cinema for the Ear-*, editada por Paula, seleccionada para el Sundance Film Festival y el Berlin Film Festival. Sobre esta película, la revista *Variety* escribió: "Paula Heredia merece una medalla por su trabajo en esta película".

Otras películas incluyen: *Free Tibet*, una película que co-dirigió con el rapero Adam Yauch de los Beastie Boys y Phil Johnson: *Portrait of an Eccentric Architect*. Entre sus trabajos de edición están: *Life After Life*, una producción de HBO la cual fue nominada para un Emmy el año pasado. *I Remember Me*, tuvo su estreno este año en The Hampton's Film Festival ganando como mejor película documental. Sheila Nevins, presidenta ejecutiva de programación original de HBO, comentó sobre el trabajo de dirección en las secciones documentales y la edición del documental *The Vagina Monologues*, que próximamente se estrenará: "El brillante latido del corazón de Paula nos empuja y provoca en forma única".

Este año pudimos ver el trabajo de esta talentosa artista en el desarrollo de historias y personajes para la serie de HBO *Divas*, donde ella funcionó como consultora creativa y directora del equipo de editores. También hizo la subdirección del documental sobre el legendario George Plimpton.

revista *The Paris Review*, una película que celebra la revista literaria que dio voz a los más importantes escritores americanos de la generación de la postguerra: Peter Matthiessen, Donald Hall, William Styron, Mary Lee Settle, James Salter, entre otros. Actualmente, Paula está dirigiendo dos documentales: *Cineastas revolucionarios –Los hermanos Maysles–* y un documental sobre la vida de Constantin Brancusi.

Pero, a pesar de todos estos proyectos retratando personajes e historias de europeos y estadounidenses, en su entrevista con AFP, Heredia contó que fue “picada hace muchos años por un gusanito” que hace que sus sueños y sus proyectos se vuelquen a Centroamérica. Esto lo vemos muy claro en el proyecto más ambicioso y el más cercano a su corazón, la película *Retratos de Clementina*, con la cual Paula apunta su lente hacia la vida de la poeta hondureña Clementina Suárez (1902-1991), quien escandalizó a la sociedad centroamericana con su poesía seductora y su vida bohemia. Su pasión por poner a Centroamérica en las filas internacionales de las artes, la llevó a fundar centros culturales, o ranchos del artista como ella los llamó, en México, El Salvador y Honduras.

Clementina se convirtió en icono de mujer liberal e independiente. Los artistas hicieron de ella la mujer más amada y retratada del siglo veinte. Alrededor de cien artistas de todo el continente, incluyendo a Diego Rivera, Francisco Zúñiga y Francisco Amighetti, pintaron su retrato. Obviamente, la vida de Paula fue fuertemente influida por su tía Clementina con quien vivió en varias etapas de su vida.

La película es, en parte, pieza de época, en parte muestra de vida contemporánea. Empieza en 1910 cuando Mr. William Wells, un explorador norteamericano, llega a caballo a la Calle Real de Juticalpa, Honduras. A su llegada a la casa de la prominente familia Suárez, Mr. Wells es recibido por una niña quien aparece en la puerta vestida con una armadura de cartón, imitando a Don Quijote de la Mancha. La niña lo identifica como su enemigo, lo reta y se lanza al ataque con su espada de cartón. Don Luis Suárez aparece y mira la escena con gozo. La niña termina su actuación y se presenta respetuosamente: “Yo soy Clementina. ¿De dónde viene usted? ¿Trae mapas de lugares interesantes?” Don Luis Suárez se disculpa y le explica a su invitado que él y su hija han estado leyendo *Don Quijote*, y que a veces ella se deja llevar por la fantasía de los libros. *Retratos*

de Clementina relata la vida de Clementina en México, Salvador, Honduras, Costa Rica y Nueva York. Su vida como embajadora de la cultura, su lucha por exponer la cultura centroamericana a nuevas audiencias y sus fiestas en los Ranchos del Artista. En estos ranchos, los ricos, los bohemios y exiliados políticos se juntaban para intercambiar ideas, celebrar el arte, la poesía, la música y la literatura. Fue en la cocina del Rancho del Artista de México donde Miguel Asturias escribió su novela, ganadora del premio Nobel, *El Señor Presidente*, mientras Diego Rivera pintaba uno de los retratos de Clementina.

La película *Retratos de Clementina* no termina con la muerte de su protagonista, sino que continúa hasta el final del siglo para revelar la apasionante generación de artistas y visionarios que están proyectando las nuevas imágenes de Centroamérica al nuevo siglo. "Si dejamos que el mundo dibuje la imagen de Centroamérica, a través de las noticias o películas como *Salvador* de Oliver Stone, la visión será solamente de guerras, pandillas y banana republics", comenta Paula y continúa: "En su lugar, *Retratos de Clementina* es una película para la pantalla internacional que rompe los estereotipos y presenta una visión positiva y excitante de Centroamérica, sus bellezas geográficas, su vibrante vida cultural y los personajes del siglo XX".

En los últimos años, con la colaboración de colegas en Centroamérica y Nueva York, Paula ha invertido su tiempo al desarrollo de este proyecto. En sus múltiples viajes a Honduras, El Salvador y Costa Rica, Paula ha investigado y colectado material para la producción. Paula pudo haber desarrollado esta película exclusivamente en los Estados Unidos donde su carrera ha sido exitosamente establecida. Sin embargo, ella ha querido usar el talento y la tierra centroamericana para traer a la pantalla internacional el lado de la historia cultural rara veces retratada y casi totalmente desconocida en el ámbito mundial.

"En Centroamérica la gente se asustaba cuando hablamos de cuatro o cinco años para realizar esta película", comenta Paula. Esto por supuesto es común en producciones de baja metrajada independientes. Por ejemplo, tomó más de cinco años para llevar a la pantalla películas como *Frida Kahlo* la cual está rodando en México producida y actuada por la mexicana Salma Hayek, y la película *Jackson Pollack*, dirigida y actuada por Ed Harris y ganadora de un Oscar este año.

“En mi caso también estoy tratando de establecer precedente sobre cómo y dónde se produce la película. Por eso el apoyo que recibo de Centroamérica es tan importante para presentar mi caso ante las compañías de producción aquí en Estados Unidos de por qué quiero filmar en Centroamérica y no en México, como sería lo más común”, comenta Paula.

Con un proyecto tan excepcional de una mujer tan original, vale la pena el tiempo invertido y por invertir. “Encontrar a los socios que compartan mi visión y la sinergia del proyecto es muy importante”, finaliza Paula. Mientras tanto, el guión escrito por Paula está en manos de HBO-films.