

El marco de la cara

NOTAS DE DIRECCIÓN

CÓMO SURGIÓ EL PROYECTO

De niña, mi madre me peinaba todos los días, me sometía a tratamientos y me llevaba todas las semanas al salón de belleza para alisarme el pelo. He crecido convencida de que mis rizos eran un defecto, que me hacían indigna, y he admirado a aquellas mujeres con el pelo liso como quien admira a un ser superior. Cuando empecé a cuestionar estos principios, decidí que era necesario hacer un documental como este.

Todos tenemos, hemos tenido o quisiéramos tener cabello, una parte de nuestro cuerpo que mostramos continuamente. En República Dominicana, independientemente del color de piel, existe una obsesión por distanciarse del estilo de pelo crespo, considerado “malo”, alejándose así de las raíces negras que forman parte de las características de este territorio caribeño. Tener una hermosa cabellera se aprende desde muy niñas y rebelarse ante los códigos estéticos establecidos tiene consecuencias que las niñas acarrean toda la vida.

El cabello es una de las características físicas que nos da seguridad cuando está bien, y que nos la quita cuando no estamos conformes con su apariencia. La mayoría de la gente tiene algún problema con su pelo, sin importar si tienen una hermosa cabellera o no tienen pelo en absoluto. La sociedad dominicana diferencia el pelo malo del bueno, “lo malo es feo, lo bueno es lindo”, “lo negro es malo y lo blanco es bueno”. Y es que, afrontémoslo: lo que no acepta la sociedad no son los rizos, sino lo que significan: la ascendencia africana, la negritud.

*"Un retrato y biografía de mi cabello
y del cabello real de tantas mujeres,
que hacen de su pelo,
el agraciado o desgraciado
marco de su cara"*

Priscilla Vizcaíno Frías

EL MARCO DE LA CARA
Un enfoque transmedia

INTENCIONES Y MOTIVACION

Este documental ha sido ya rodado en gran parte, a falta de dos días de rodaje en Madrid. Al grabarlo, hemos encontrado artistas de diversas disciplinas que, en sus obras, usan el cabello como material y como tema o concepto. Ha sido una investigación extensa que combina la observación, entrevistas a peluqueras con años de experiencia en salones de belleza y recopilación de archivo audiovisual y fotográfico. Inspirada por hechos recurrentes como los casos de mujeres que, a la hora de sacar su cédula de identidad en República Dominicana, no han podido tomarse la foto debido a la apariencia de su cabello. Historias y anécdotas que nos encaminan a lograr los propósitos de nuestra investigación: mostrar a los espectadores el significado y la importancia que se da al cabello en la isla. Los traumas y frustraciones que ha causado en muchas mujeres. Un grito silente para llamar la atención sobre una inquietud estética que atormenta tantas vidas. La intención de continuar en Madrid con la experiencia de algunas inmigrantes nos ayudará a comprobar cómo las ataduras sociales y la moda persisten en la comunidad, aunque se salga de la isla.

A pesar del mestizaje, la negación de la negritud es un hecho latente y muchas mujeres se han visto movidas por el rechazo a su apariencia natural a causa del racismo. En este entorno, han surgido movimientos, como GO-NATURAL CARIBE, de jóvenes que quieren vivir en la sociedad, integrarse, trabajar, ir a todas partes con su cabello natural, sin ser obligadas a desrizarse. Abriendo espacios de

protesta ante todos los atropellos que se sufren por llevar afro. Así mismo aparece la campaña: A LA ESCUELA VOY COMO SOY, que pretende evitar que a las niñas las hagan desrizarse a muy temprana edad. La campaña ha sido tan exitosa que ha trascendido las fronteras, con publicaciones en *The New York Times* y diversos espacios, motivando una acción social y política, enfrentando directamente los problemas del racismo en pleno auge de la “revolución rizada”.

Cuando vemos gente hermosa en la calle, quizás no se nos ocurriría que piensan en lo feo o mal que está su pelo, o si desean que sea más liso, más rubio, más rizado, más suave o más voluminoso, y a qué procesos inverosímiles piensan someterse para lograrlo. Uno de los negocios independientes considerados más lucrativos del país son los dirigidos al cuidado del pelo: “Salones de Belleza” o “Peluquerías”, los cuales se encuentran en grandes cantidades en cada sector de la geografía del país. En Santo Domingo, para la mayoría de las niñas y mujeres, la visita semanal al salón de belleza es prioridad vital.

PERSONAJES

EL MARCO DE LA CARA es la historia del cabello de Priscilla retratada con las voces de distintas mujeres que saben o comparten lo que ha vivido. A su modo, cada personaje inspira a aprender a quererse, a ser uno mismo. Estas son las mujeres entrevistadas en el documental:

NORMA FABIÁN CALCAGNO (71) es veterinaria, catedrática universitaria e investigadora jubilada, dedicada cantante coral de toda la vida y abuela. Durante su niñez y adolescencia su cabello fue sometido a fuertes procesos para que luciera “como debe ser”. Comenzó a usar su pelo natural cuando fue a estudiar a Francia. Sus planteamientos y puntos de vista respecto a cómo cada mujer debe llevar su pelo tienen cierto sarcasmo que hace reflexionar. Vive repitiendo miles de historias sobre insólitos y tortuosos procesos, como el *peine caliente*, ese que todavía usan en ciertas comunidades remotas, las quemaduras en el cuero cabelludo o los tintes naturales para cubrir las canas.

XIOMARA FORTUNA (54), defensora de su ascendencia africana , utiliza su cabello como arma protectora de su individualidad y para dar a conocer sus raíces. Cantante y compositora, con sus letras, de gran humanismo, lucha para empoderar a las mujeres y a las personas de color, no solo en la isla sino en todos los lugares a donde llega su voz. Fue agresivamente discriminada por su apariencia a lo largo

de su trayectoria artística de más de treinta años de carrera, recibiendo incluso violencia física y verbal por llevar su pelo natural e ir descalza. Opina que la obsesión por tener el pelo liso es un rechazo a la negritud, ya que en República Dominicana lo negro es malo, y alisarse el pelo, de algún modo, “blanquea” a los negros. Usaremos algunas de sus canciones en el documental.

Yael Duval Liriano (32) es fotógrafa, modelo profesional y artista visual. Fanática de la moda y de hacer de su pelo lo que mejor considere, estudió y vivió en Italia. Allí aprendió que su pelo rizado era bonito, pues antes, en su país, era criticada y hasta insultada si no se lo alisaba. Yael, con su trabajo, ha documentado la cultura del salón, sus espacios interiores y la cotidianidad de la belleza en interesantes composiciones que le han generado premios internacionales con temas como las fábricas de cabello sintético africanas, las posibilidades y el poder del cabello sobre ella misma en sus autorretratos. Como activista, es parte de un movimiento colectivo que intenta concientizar sobre el valor de aceptarse, manifestándose junto a cada vez más mujeres para que las dominicanas aprendan a lucir su cabello natural.

Elisa Frías González (73), la mamá de Priscilla, directora de este documental. Siente gran frustración al no haber logrado domar el cabellito complicado de su hija, aunque sabe que hizo todo lo posible. Ella es la gran motivación de Priscilla para contar su historia.

PRISCILLA VIZCAÍNO FRÍAS (43), directora de este documental, es también una de las entrevistadas. Desde niña, hizo lo posible por conseguir tener un cabello "normal". Su mamá, Elisa, la llevaba al salón de belleza desde que puede recordar, e intentaba corregir la grave situación de tener un cabello imperfecto. Así que Priscilla creció evadiendo cosas, como hacerse fotos, una consecuencia natural del disgusto que le causaba verse el "pelo malo". Vivió probando fórmulas para arreglarse el cabello, invirtiendo tiempo y dinero en experimentar, siempre en la búsqueda. Tras regresar de un viaje con muchas fotografías en las que no aparecía, decidió armarse de valor y empezar a aparecer de nuevo al menos en sus propias fotos. Después conoció a Yael, una fotógrafa que la convenció para hacerse una sesión de fotos y así aprender a lidiar con el nerviosismo y el rechazo que le provoca sentirse observada. Al exponerse en esta película, Priscilla descubre un poco de sí misma acercándose a cada personaje.

YARINA SÁNCHEZ, de 16 años. Practica peinados con su amiga Crystal para lucir hermoso su "pelo malo", buscando la mejor forma de lucir bellas e ir preparándose para el examen de admisión en la escuela de peluquería, lo que para ellas sería una nueva opción de futuro. Algunos sábados, después de los oficios, experimentan con remedios caseros, ya que hereda de su madre, además del trabajito extra, la afición por arreglarse el pelo de formas muy variadas, pues a ambas les disgusta su afro natural.

DULCE ARIAS, de 44 años. Estilista profesional, expropietaria de un salón de belleza de clase media y estilista de famosos. Madre divorciada de dos hijos con un pelo que transforma con frecuencia, su salón está en un anexo de la casa de su madre. Es la peluquera que, durante unos años, por fin logra que el cabello de Priscilla luzca bien por una noche completa. Cuando trató de renovar su cédula, tenía el cabello rizado y no le quisieron tomar la foto con su afro.

*

Con estos personajes, el cabello se vuelve poco importante ante la belleza interior que convierte sus caras en el reflejo de todas las jóvenes, las ancianas y las niñas, todas.

ESTRUCTURA VISUAL Y SONORA

LA HISTORIA

Diversas mujeres y su pelo, lo que hacen para que se vea como ellas suponen que deben lucirlo. Un viaje emocionante, divertido y a veces trágico. Las protagonistas son auténticas, dramáticas, graciosas. Para abordar el tema de la subjetividad de la belleza, del racismo y de cómo la sociedad nos obliga a cambiar nuestra identidad racial, el detonante es el cabello. Desde una estructura en árbol, donde cada protagonista es un núcleo argumental, un personaje que empieza y termina en el espejo del salón o en su propio espejo. Cada una con su arco que crece y llega un punto de crisis: Carolina, quien va al banco a ver si le dan un trabajo y la seguimos. Yael, que camina por las calles paseando su perrito y la gente le grita que se peine. Lil, quien decide dejar de ir al salón. Las revolucionarias que, aunque no consigan empleo, se dejan el cabello que quieren. Las que son obligadas a desrizarse o se dejan llevar por la corriente. Las que han sufrido torturas físicas o psicológicas relacionadas con la apariencia que debe tener su cabello. Las que no tienen pelo, por cualquier razón física o por alguna razón personal. Las que hacen lo que sea por conseguir aceptación social, aunque sigan siendo rechazadas. Las que aceptan su pelo como es, reconociéndolo hermoso y las que no lo aceptan. Y las niñas que no comprenden la relevancia del pelo en su natural inocencia. Todas enfrentadas al conflicto personal, de si hacen por su cabello un sacrificio valioso o sufren una tortura innecesaria.

LOCALIZACIONES

Entre las localizaciones están, por un lado, la ciudad de Santo Domingo, con sus diversos salones de belleza, sus calles y casas altisonantes que combinan en un solo espacio la mayor riqueza y la mayor pobreza a la vez. Por otro, las colonias de dominicanos en Madrid, como la zona de Bravo Murillo y alrededores de Cuatro Caminos. Los hogares de las protagonistas y el mundo microscópico del cabello, mezclado a veces con el ambiente. Se combinan los espacios con sus personajes, in situ, haciendo que aflore lo natural y, a la vez, dramático de sus entornos.

En la memoria de producción daremos más detalles sobre las localizaciones en Madrid, que es la parte que queda por grabar.

LÍNEA Y FORMA

Se crea variedad visual con líneas y formas combinadas, predominando las líneas curvas de diversas formas y volúmenes (como el cabello) además de las formas cuadradas y rectangulares (que evocan marcos de cuadros) propias de las casas, calles y la ciudad.

TONO Y COLOR

Los retratos con sombras dramáticas y contrastes tonales. Los planos de las calles son brillantes. En cuanto al color, una combinación de cálidos y fríos, en fondos blancos o grises, creando un ambiente tropical y vivo.

MOVIMIENTO Y RITMO

Un ritmo y movimiento deliberadamente lento que provoque cierta ansiedad, cambiando y acelerando entre interiores y exteriores, que contrastará con secuencias de montaje aceleradas, al ritmo de la música. Se tratarán de combinar espacios y personas para sorprender al espectador creando contrastes. El documental usa además en su estructura videos de archivo. Una recopilación de comerciales viejos, fotos fijas, videos personales de las entrevistadas y video arte.

MÚSICA

La música será diversa. Así, por un lado, tendremos la música incidental, que encontramos en los salones o casas, algo inevitable, y que varía dependiendo del salón y la clase a la que pertenece su clientela. Por otro lado, tendremos música original que compondrá Nascuy Linares y acompañará a los instantes de mayor drama, sirviendo como contrapunto. Por otro lado, usaremos las canciones de Xiomara, uno de los personajes entrevistados, que usa su música para reivindicar su negritud. Además se usarán, para los elementos visuales de exposición y soporte, una selección de canciones populares relacionadas con el cabello y que reflejarán, en ocasiones, los diversos significados que la palabra “pelo” puede tener en nuestra sociedad y su relación con una sociedad patriarcal que la margina.

SONIDO

En cuanto al sonido ambiental y sus cadencias, se acentúan las diferencias entre los lugares que habitan los protagonistas, denotando cambios inevitables llenos de significado. Y es que a través de ellos se filtra la vida de cada espacio: lo irónico, lo serio, lo pintoresco, lo alegre y su contrario, lo triste. Habrá un contraste también entre Santo Domingo (mar, calma) y Madrid (tráfico, bullicio, ruido).

MONTAJE

El montaje tiene en cuenta que estamos narrando la vida de personajes con conflictos diversos. Esto es fundamental a la hora de ensamblar las imágenes, pues estamos contando historias personales en las que se debe reflejar el drama de los

protagonistas y crear cierta tensión que haga la narrativa interesante para el espectador. De manera que, tratándose de varios personajes, la técnica de acción paralela nos resulta la más idónea. Pero debemos lograr un equilibrio, pues, aunque la acción paralela es dinámica, no debemos olvidar que el tempo que demos en el seguimiento a cada personaje debe adecuarse a su conflicto, dándole el ritmo necesario para que pueda desplegar su drama ante las cámaras. Por otro lado, el ritmo, en sentido general, requiere de otras formas de montaje, por eso no descartaremos, cuando lo requiera la escena, la utilización de tempos de ritmos variados que puedan resumir información adecuada y rápidamente, sin que esto afecte el impacto general que se busca.

CRÉDITOS

La idea inicial del proyecto era combinar el documental con recreaciones animadas. Las escenas de animación subían demasiado el presupuesto, así que lo que haremos será utilizar algunos de estos dibujos en los créditos de inicio y final. Estos dibujos resumen algunos de los temas que se tratan. La protagonista es Lil, una niña que, como yo, sufrió durante toda su infancia por tener rizado el cabello, lo que en República Dominicana y otros países se denomina “pelo malo”. Reproduzco algunos dibujos que saldrán en estos créditos.

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

1/13/16

Lil y el Marco de la Cara_V1

TEASER

Presentamos también un teaser en Vimeo, extraído del material ya rodado en Santo Domingo, en el siguiente link: <https://vimeo.com/833458049>

Priscilla Vizcaíno Frías

Guionista y directora

NOTAS DE PRODUCCIÓN

EL MARCO DE LA CARA es un proyecto de largometraje documental que conocemos desde que coincidimos con la guionista y directora, Priscilla Vizcaíno, en el Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos organizado por la SGAE, Ibermedia y la Fundación Carolina a finales de 2014. Participamos con ella en un taller para mejorar el guion, y la idea nos atrajo desde el principio. Consideramos que no es solo interesante por tratar un tema local que ocurre en la República Dominicana y muchas partes de Latinoamérica: la obsesión de gran parte de la población negra por alisarse el pelo, pues a los rizos se los considera “pelo malo”. En nuestra opinión, va mucho más allá al tocar algo universal, pues todos queremos cambiar nuestro aspecto de acuerdo a unos patrones sociales, renunciando a nuestra esencia. Lo que es más grave: en el fondo, como dice una de las personas entrevistadas, es un problema de racismo, pues el pelo liso es un rechazo a la negritud, y mantener los rizos, como demostrará el documental, acarrea graves implicaciones sociales. Por eso creemos que no va dirigido únicamente a mujeres latinoamericanas que puedan sentirse reflejadas en la película, sino a un público mucho más amplio, les guste o no el género documental.

El proyecto obtuvo una ayuda al Desarrollo y otra a la Producción del programa Ibermedia y, en su mayor parte, está ya rodado. Precisamente fue ver imágenes del rodaje lo que nos animó a participar. El tratamiento visual, las entrevistas y el seguimiento a los distintos personajes nos dejan claro que este documental tiene un potencial enorme. Priscilla quiere añadir una parte en España

que supondría solo dos jornadas adicionales de grabación, siguiendo a inmigrantes en peluquerías dominicanas en Madrid.

EL MARCO DE LA CARA es una coproducción entre República Dominicana, Venezuela y España. La productora dominicana CINÉTICA FIMS, con un 60% del presupuesto, se ha encargado del rodaje en Santo Domingo y de un primer montaje. La productora venezolana INVERSIONES C&E, con un 20%, se encargará de la banda sonora, a cargo del músico venezolano Nascuy Linares, que reside en Barcelona, y toda la sonorización.

La aportación de España, repartida entre MASTER CLUSTER, S. L. y EL CUADRILÁTERO FILMS, S. L., con el 20% restante del presupuesto (unos 100.000€), se encargará de esos dos días de rodaje en Madrid, para los que contamos con la directora de fotografía Miriam Ouchi, residente en España, y del montaje de imagen, a cargo de las españolas Berta Frías y Clara Martínez Malagelada. También nos encargaremos nosotros del armado de imagen, el color, los créditos, el DCP y las copias, y de los derechos de algunas canciones.

Para nuestro 20% del presupuesto (100.000€) contamos con 50.000 € en fondos propios para afrontar tan pronto como sea posible el rodaje que queda pendiente en Madrid, y el montaje definitivo de imagen. Necesitamos otros 50.000 € para cerrar la financiación.

Creemos que EL MARCO DE LA CARA retrata un problema social de racismo y por tanto de completa actualidad. Hacer este documental resulta una necesidad para tratar de superar, sobre todo, en las nuevas generaciones, las barreras de las

clases sociales, y ayudarnos a ser un poco más iguales. El documental empieza en República Dominicana, pero luego continúa en las comunidades de inmigración de Madrid. Por eso creemos que tiene un recorrido importante de interés general tanto en Latinoamérica como en España, y en el resto del mundo. En este sentido se interesó mucho la distribuidora SIDERAL, con la que estamos ultimando negociaciones con la para su comercialización en salas en España.

La idea es tener la primera copia en febrero de 2025 para que el proyecto participe en el festival de Málaga a finales de marzo, pues tienen un espacio tanto para documentales como para producciones latinoamericanas. El estreno en Madrid será en la Sala Berlanga, como está estipulado para todos los proyectos con ayudas de Ibermedia, justo después del festival. También queremos mostrarlo en la Cineteca del Matadero, antes de realizar una gira por todas las ciudades de España, creando comunidades de espectadores a modo de sesiones-evento, que se ha demostrado un éxito en producciones de este tipo.

Contamos con la colaboración de la agencia de ventas LIMONERO FILMS, para su distribución internacional, que nos ayudará a posicionarlo en festivales internacionales relevantes y así tener una mejor presencia en los mercados de cara a las ventas. Consideramos que el gran conocimiento y la experiencia de la agencia, especializada en documental, será determinante para la correcta distribución. De hecho, ya se han sentido interesados algunos distribuidores locales en lugares de Iberoamérica. Contamos con la colaboración de BF Distribución para Chile y Bolivia, lo cual nos posicionará muy bien de cara a las ventas internacionales.

VIDEO PITCH

El siguiente enlace da acceso a un video pitch de tres minutos en Vimeo:

<https://vimeo.com/833456233>