Cadê Heleny?

¿Dónde está Heleny? / Searching Heleny

Una película de ESTHER VITAL

Sinopsis

Puntada a puntada, foto a foto y recuerdo a recuerdo ¿Dónde está Heleny? desentierra la historia de Heleny Guariba, filósofa, profesora y directora de teatro, desaparecida en 1971 por la dictadura militar brasileña.

Duración: 29' 19"

Género: DOCUMENTAL DE ANIMACIÒN STOP-MOTION

Local: UBATUBA – SÃO PAULO

(BRASIL)

Año: 2022

Idioma: PORTUGUÉS

País: BRASIL- ESPAÑA

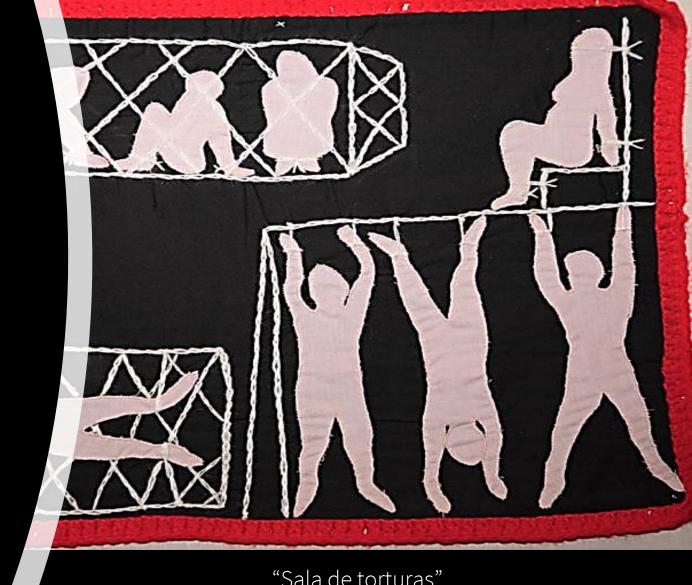
Abordaje

¿Dónde está Heleny? se inspira en las *arpilleras*, arte textil popular chileno que surge en Chile como poderosa expresión de resistencia contra los horrores de la ditadura de Pinochet.

Las *arpilleras* no son sólo una elección estética. Representan también una opción política y conceptual y una forma de documentación.

"Con retazos de tela y puntadas simples las mujeres bordaron lo que no se podía decir com palabras."

Isabel Allende

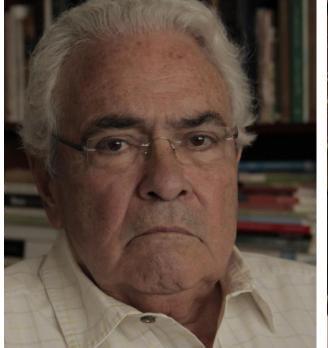
"Sala de torturas"

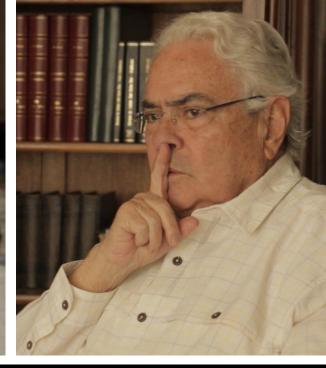
Detalle de Arpillera Chilena de Violeta Morales. ©Conflict
Textiles

Las escenas se construyen a partir de los recuerdos de aquellos que vivieron los acontecimientos, colocando en el centro el valor del testimonio.

Dulce Muniz

José Olavo

José Carlos Dias

Además, fueron realizados talleres de arpilleras (presenciales y virtuales) para construir el universo imagético de la película, y así visibilizar el carácter testimonial de la costura.

Dando voz también a decenas de artistas textiles de Chile, Brasil y Argentina, que participaron en un rico proceso de creación colectiva durante el confinamiento por el Covid-19.

LENITA

Universoíntimo

CASA DE DOÑA TITA Y DOÑA IRMA

Heleny fue criada por su madre y su tía. Le llamaban cariñosamente Lenita

Su padre murió cuando ella tenía 5 aëos.

CASA DE HELENY

Heleny tenía dos hijos, Chico e Joao y estaba casada con Ulysses Guariba.

Vivían en un barriode los suburbios de São Paulo (Brasil), una de las mayores ciudades de América Latina.

HELENY

Universo público

Heleny estudió em la primera Escuela Normal Paulista, uno de los símbolos de la educación del Estado y referencia en la formación de profesores y difusión de teorías científicas pedagógicas. Pronto empezó a actuar como profesora.

ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO (EAD)

Cursó doctorado en Europa y se especializó en Teatro Post Bretchiano.

De vuelta a Brasil, Augusto Boal la llamó para dar clase de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de São Paulo.

Con la idea de descentralizar el teatro, montó con sus alumnos un grupo profesional en Santo Andrés, gran polo operario. Tuvo un gran éxito como directora, ganando el premio revelación con el montaje de Jorge Dandin de Moliére.

MARIANTÔNIA (FACULDAD DE FILOSOFÍA)

Heleny estudió filosofía en el mayor centro estudiantil de izquierda de la época. La facultad sufría constantes amenazas de alumnos de grupos radicales de ultraderecha como el CCC (Comando de Caza a los Comunistas).

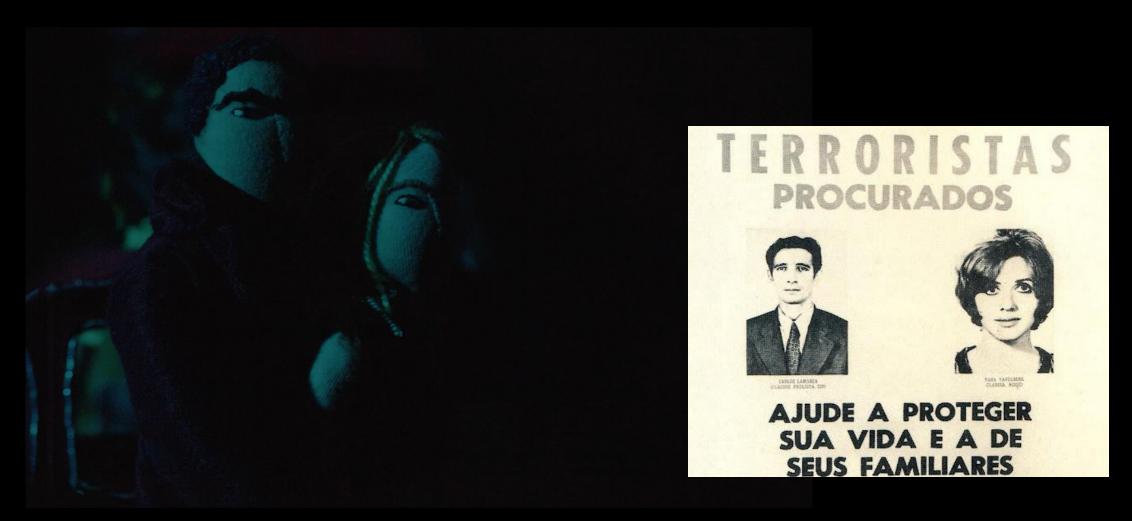
TEATRO DE ARENA

También montó un curso en el Teatro Arena, uno de los principales teatros alternativos de la época, germen del Teatro del Oprimido, donde confluían todo tipo de intelectuales.

En 1968 y 1969 escondió en su casa, con su marido y sus dos hijos pequeños, a varias personas perseguidas por la dictadura, entre ellas, Carlos Lamarca, que había desertado del ejército para formar un grupo de guerrilla contra la dictadura, la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR). Iara Iavelberg, también militante y compañera de Lamarca, era amiga de Heleny de la facultad. Iara y Lamarca eran en ese momento las personas más buscadas por la dictadura militar, con fotos distribuidas por todo el país.

Posteriormente Heleny pasó a formar parte de un Grupo de Inteligencia de Información de la VPR. Aunque no participó directamente de ninguna acción, esta decisión cambió drásticamente los rumbos de su vida y pasó a ser perseguida por los órganos de seguridad nacional, teniendo que entrar en la clandestinidad.

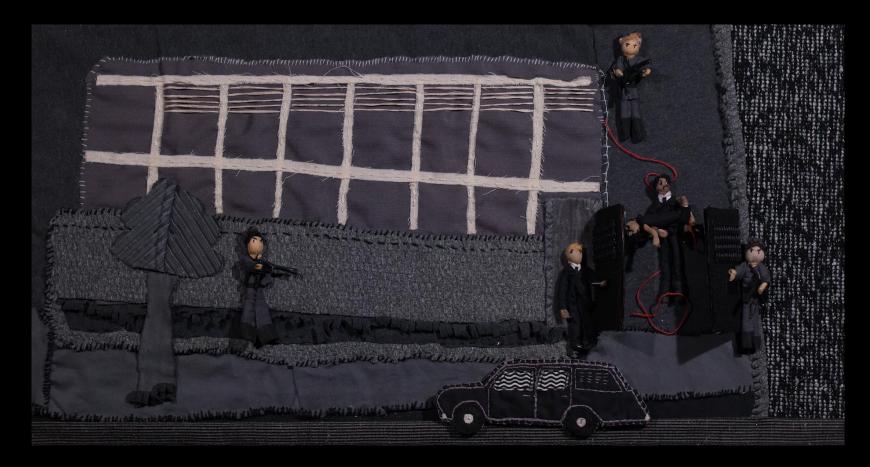

Los militares gobernaban a partir de una "legalidad autoritaria" y combatían a cualquiera que contestase al régimen. Para los llamados "subversivos" no había limite jurídico, ético o moral.

Así, principalmente a partir de 1968, el Estado Brasileëo patrocinó una represión al mismo tempo legal e ilegal, basada en la censura, vigilancia, tortura sistemática, prisiones ilegales y desaparecimientos.

El DOI-CODI surgió en 1969 a partir de la Operación Banderantes (OBAN) con el objetivo de coordinar e integrar las acciones de los órganos de represión. Subordinado al Ejército, fue uno de los principales centros de secuestro, tortura y asesinato de la represión.

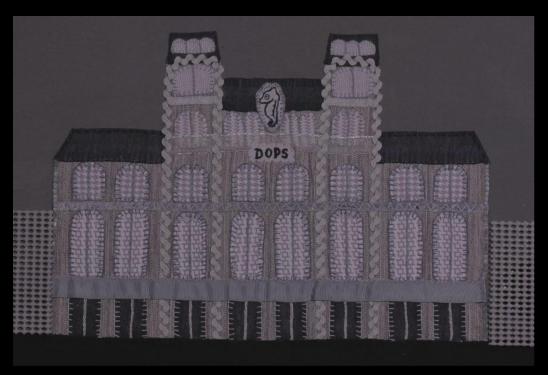

El Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra comandaba las sesiones de tortura en el Doi-Codi. El oficial usaba un nombre en clave: Dr. Tibiriçá.

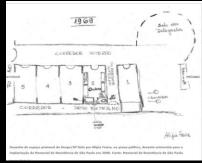

El Hospital Militar de Área de São Paulo – HMASP también formó parte del sistema represivo, pasando a ser utilizado para el atendimiento de presos políticos que caían enfermos así como las víctimas de torturas intensas, como fue el caso de Heleny. Se mantenía a los presos esposados en sus camas y escoltados 24 horas por día. La mayor parte de las veces el objetivo era que el preso volviese a los cuarteles y por tanto, a las sesiones de tortura.

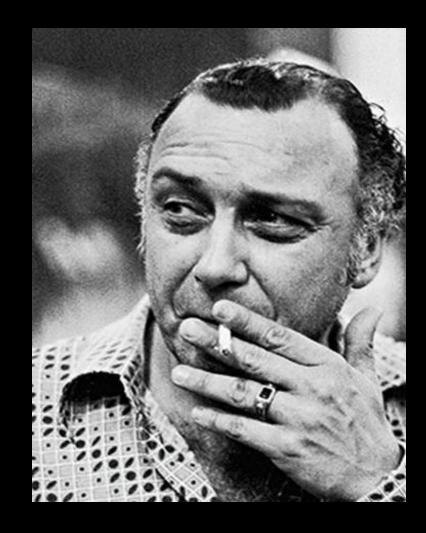

El DOPS ya había sido un órgano de represión y tortura en el Estado Nuevo, y retomó esta práctica durante el régimen militar. Los militantes de partidos de izquierda eran sus víctimas preferenciales.

Con la centralización de la represión política pelos DOI-CODIs, a partir de 1969, pasó a tener un papel secundario, aunque no dejó de ser un zulo de la represión.

Sérgio Fernando Paranhos Fleury actuó como delegado del DOPS a partir de 1968. Es considerado uno de los represores más notables del periodo dictatorial. Fue acusado de comandar uno de los escuadrones de la muerte que actuaban en la periferia de São Paulo en los aëos 60 y 70, y de aplicar el mismo modus operandi al combate de grupos guerrilleros.

La Penitenciaria *Tiradentes* fue conocida por abrigar presos políticos en la Era Vargas y en el Régimen Militar.

Todos los encuadrados en la Ley de Seguridad Nacional fueron presos en esta cárcel, en un pabellón especial para infractores políticos.

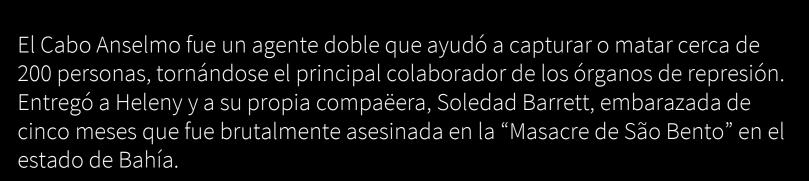

La *Torre de las Doncellas* fue el nombre dado al conjunto de celdas de esta penitenciaria, donde las presas políticas eran mantenidas en São Paulo en los aëos 70.

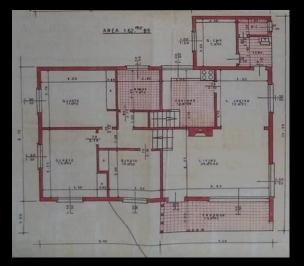

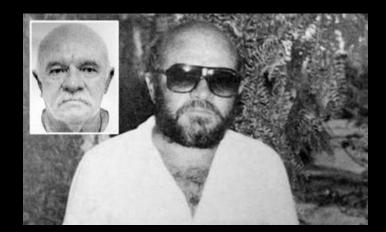
La *Casa de la Muerte* fue un centro clandestino de tortura y asesinato creado por los órganos de represión en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro durante los aëos 70.

Heleny fue una de las presas torturadas y asesinadas por los militares en esta casa.

La existencia de este centro clandestino se pasó a conocer gracias a las denuncias de Inês Etienne Romeu, la única persona que salió con vida de este lugar.

Ella permaneció en cautiverio, sometida a violaciones y torturas por más de tres meses, antes de ser tirada en la calle en un suburbio de Rio de Janeiro, casi muerta.

Contra todo pronóstico, sobrevivió para contar los hechos. Ella jamás olvidaría la cara redonda y la piel sonrojada de su violador, el soldado cearense Antônio Waneir Pinheiro de Lima, alias Camarão.

Cadê Heleny?

«Usando una técnica estrechamente vinculada a la propia historia de resistencia que narra, el cortometraje contrapone el uso de los materiales blandos y táctiles, aparentemente inocentes, a la reconstrucción de unos hechos llenos de violencia y brutalidad. Un trabajo exhaustivo de investigación y desarrollo que usa una técnica específica para enseñar lo que no podría haber sido mostrado de otra manera.»

(64 Zinebi - International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao, 2022)

"El conjunto de una extraordinaria narrativa y un arte bello e impecable nos hace otorgar el premio de mejor cortometraje de animación iberoamericana a Esther Vital por su valentía a darle voz a miles de mujeres que con ahínco y pasión luchan por terminar con la injusticia y desigualdad de gobiernos cruentos y corruptos. Además resaltando la maravillosa y desgarradora técnica de Stop Motion en los personajes, los lugares y las situaciones instintivamente logra transmitir profundidad con dolor, esperanza y sororidad".

"By adopting the 'arpillera' technique to create the characters and settings, Esther Vital embroiders with the tragic dictatorships of South America. The film offers a surprising historical approach by tackling such a "tough" subject in a "gentle" language, and manages to do so without losing any force of expression or emotion. This theme, which has been frequently explored in recent years, becomes even more pertinent here, showing the cruelty of a dictatorship that is celebrated by the callous government currently in power."

27 It's all true – International Documentary Film Festival (Brasil). Honorable Mention.

"The jury awards a special mention to Esther Vital for her film Cadê Heleny? that brings back to surface, the story of Heleny Guariba: a philosopher, professor and theatre director disappeared in 1971 under the Brazilian dictatorship. With its intricate and empathic use of embroidery alongside the weaving in of anecdotal histories the film succeeds in touching similar stories of other similar suppressed histories across the world."

(Oberhausen International Film Festival Official Jury)

Una producción

APTO 122

En coproducción con

Guión, dirección de arte y animación ESTHER VITAL

Producción ejecutiva GIULIANO CONTI (BRASIL) LAURA MARTINEZ SALINAS (ESPANHA)

Dirección de fotografía GIULIANO CONTI

Ass. Dirección y fotografía MARÍA SOL ARANDA

Producción GIULIANO CONTI ESTHER VITAL

Equipo de Arte ESTELA CARVALHO ANA BEDOYA DUDA OHOE ANANDA BARRETO

Arpilleristas

ANGÉLICA RENTE (IN MEMORIAM)
ALLINE ALVES SANTANA
ANA LYGIA ALVES BEDOYA
BEATRIZ SIMÕES GONÇALVES
BIANCA LANU
BRUNA BORBA DE ARAÚJO
BRUNA RAFAELA VEIGA BRASIL
CAMILA SIPAHI
CARLA VALENTE
ESTELA CARVALHO
GLAUCIA RIBEIRO DE LIMA
JOANA LEMOS
JULIANO CODORNA
CIDA TIENGO
MARÍA SOL ARANDA

MARINA ISABEL LIMA
MEMORARTE
NATHALIA GARCIA PARRA
NATHALY RAMOS
NÉRI HELLEN
PAULA FRANCINE COSTA
RACHEL OMOTO GABRIEL
RAFAELA CARVALHO
ROSE MARY TELES
ROSANA FREIRES LIMA
REIKO MIURA
SOLANGE MAITE ARIENTI
SUSANA SOLEDAD SEPULVEDA
VIVIANE MAXIMINO

Narradores (testigos)
DULCE MUNIZ
JOSÉ OLAVO LEITE RIBEIRO
JOSÉ CARLOS DIAS

Banda sonora original JÚLIA TYGEL

Piano JÚLIA TYGEL

Trompeta e fliscorno DIEGO GARBIN

Violoncelo ADRIANA HOLTZ

Bateria y percusión VITOR CABRAL

Saxofón y flauta RODRIGO URSAIA

Contrabajo NEYMAR DIAS Voz TATIANA PARRA

Producciónmusical RODRIGO URSAIA

Gravacíón musical THIAGO BABALU

Supervisión de edición de sonido MIRIAM BIDERMAN, ABC

Diseño de sonido y mezcla RICARDO REIS, ABC

Edición de sonido PAMMELA GENTIL RAFAEL LEITE RODRIGO ESTEVES CAMILA MARIGO

Secretaria de producción de sonido ANDREIA RODRIGUES

Edición de sonido y mezcla EFFECTS FILMES

Equipo Producción ANDRESSA ALMEIDA TEODORO DINIZ BRUNA AMADO EINAIÊ MAIRÊ APEL MARILUA ACEVEDO MARÍA SOL ARANDA

Director de Posproducción (España) INIGO OSES MAESTRO

Montaje LAURA MARTINEZ SALINAS

Posproducción EYMARD UBERETAGOENA OYARZABAL

Ass. Posproducción DIEGO AZANZA SANZ

Supervisión de Super8 y revelación RODRIGO DE SOUSA E SOUSA

Storyboard ELENA VITAL GARCÍA

Música incidental "O guarani" CARLOS GOMES

Acervo fotográfico ACERVO PERSONAL DA FAMÍLIA GUARIBA ARQUIVO PÚBLICO DEL ESTADO DE SÃO PAULO

CitaIsabel Allende Prefacio del Libro "Tapestries of love, treads of hope, the Arpillera Movement In Chile 1974 – 1994. Marjorie Agosín (1996). 1ª Ed.

Este projeto é selecionado

SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
MINISTÉRIO DO TURISMO

Website: vercadeheleny@gmail.com

Official Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=46z LW5IFI8

Behind the scenes: https://www.youtube.com/watch?v=sfVVX pLodM&t=2s

<u> https://vimeo.com/741861830</u>

Director interview: https://www.youtube.com/watch?v=7flYlp11Z2g

Facebook: https://www.facebook.com/cadehelenycurta

Instagram: https://www.instagram.com/cadeheleny/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ-X usHyPI2qUcq5RCxp7w