

EL ARCHIVO BASTARDO

DIRIGIDA POR MARIANELA VEGA OROZA

FICHA TÉCNICA

Título El Archivo Bastardo
Año 2023
Género Documental
Duración 62 min
Idioma Español
País Perú
Formato Video 8, 16mm, HD
Formato de proyección DCP
Dirección Marianela Vega Oroza
Producción general y creativa Lali Madueño Medina
Guión Marianela Vega Oroza, Sofía Velázquez Nuñez
Montaje Sofía Velázquez Nuñez
Casa productora Blue Producciones
Contacto blueproducciones.pe@gmail.com

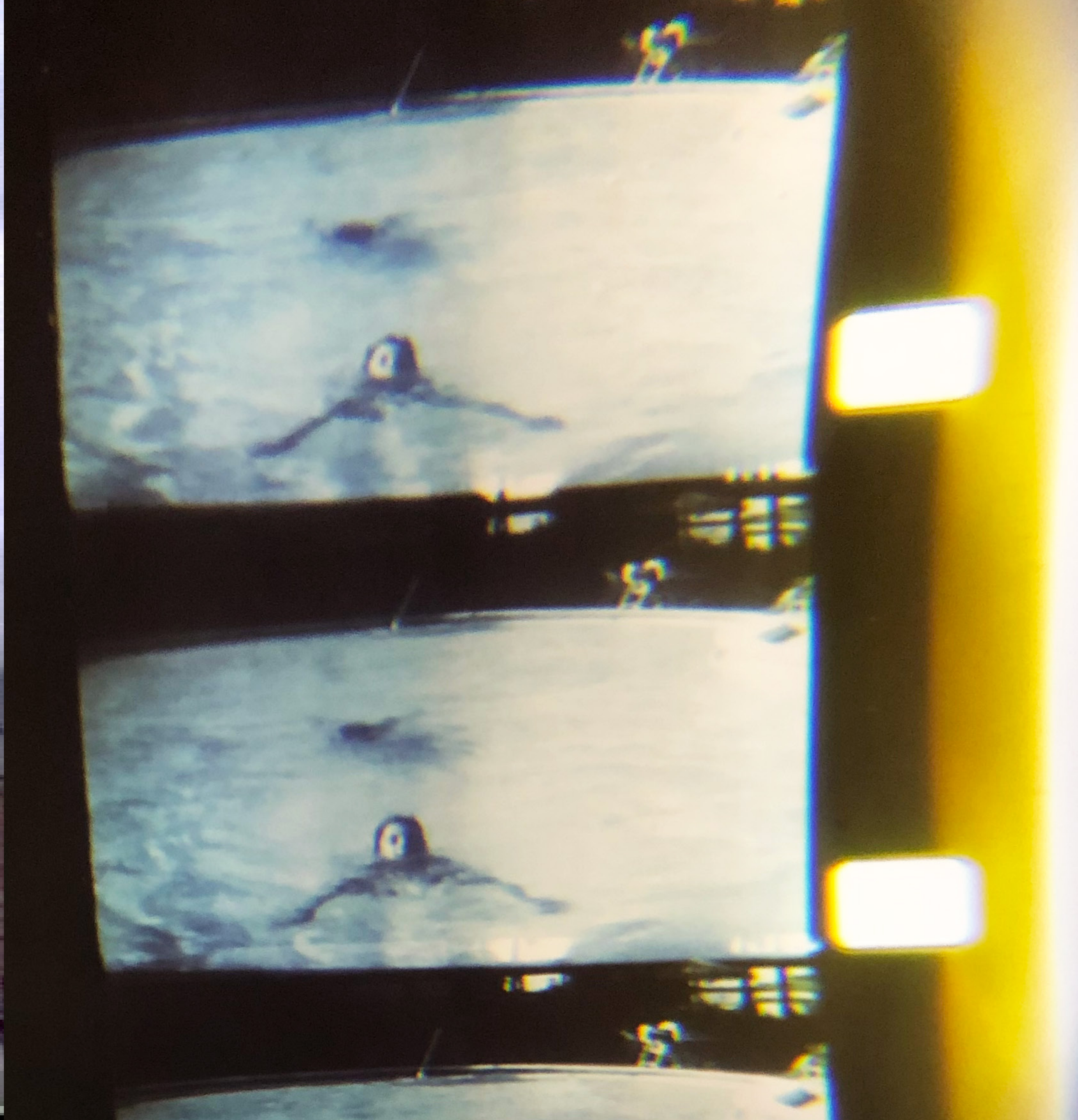
STORYLINE

Tras sufrir una momentánea discapacidad visual, una cineasta se sumerge en sus películas familiares de los años 90, componiendo una narración que reimagina la visión de su padre. Se reencuentran en el presente, en medio de la vulnerabilidad, la incomodidad y el amor: la historia de un jardinero y la mujer de un solo ojo.

SINOPSIS

El Archivo Bastardo es una exploración íntima del enigma de la familia, esa que nos forja y la que desplegamos ante el mundo. La cineasta, temporalmente cegada por una enfermedad ocular, se sumerge en la colección de películas caseras grabadas y narradas por su padre a principios de los años noventa. Se embarca en una profunda búsqueda para desafiar la sombra de la dinámica patriarcal que habita estos archivos, que ha moldeado su identidad y asfixia su presente. Al transformar las imágenes, libera a los personajes atrapados en esas cintas familiares, tejiendo un nuevo relato que sirve de puente para conectar con su padre y mirarse a sí misma desde una nueva perspectiva.

MOTIVACIÓN DE LA DIRECTORA

A mis cuarenta y cuatro años, cargo con un ojo que se ha enfermado; con el otro observo a ese anciano jardinero, un padre que en su juventud convirtió a su familia en una fantasía visual. Las cintas de Video 8, testigos magnéticos de aquellos días, permanecieron olvidadas durante más de tres décadas.

Mi padre, el narrador. Mi padre, el director. Nosotros, sus actores. Sus películas capturan el cumplimiento de un guión preestablecido: un hombre trabajador que rescató a sus padres de la precariedad, que eligió a una buena mujer como esposa, que crió a sus hijos con dureza pero que también los llevó a mundos de fantasía durante las vacaciones. Una aspiración modelada con la precisión de un director meticuloso, de quien no solo heredé una cámara de video, sino también mucha ira contenida y la destreza de refugiarme en la ficción para enmascarar lo imperfecto, lo doloroso. La ficción como una muralla de contención, como un refugio, como una estrategia de evasión.

En esta película, construyo mi propia narrativa que desafía y transforma la suya. Es un ritual simbólico en el que reescribo nuestra memoria a partir de sus registros, con el propósito de liberarme del mandato heredado y de una carga emocional que me asedia en el presente, deformando mis relaciones conmigo misma y con los demás. Y lo hago con la mirada velada, con un ojo defectuoso, una condición autoinmune que se manifestó en medio del proceso y que decidí convertir en metáfora: la mujer que mira con un solo ojo.

Me sumerjo en el cine transformando la esencia misma de estos archivos familiares. Digitalizo las cintas magnéticas para luego plasmar esas imágenes en una emulsión. Revelo manualmente para sentirlas, experimento con la materia para dar espacio a lo imperfecto, a lo dañado, a lo que ha sido silenciado.

Hago todo esto a miles de kilómetros de distancia, con el deseo de acercarme a él.

Mi padre es hoy un anciano frágil y solitario, aferrado a su rutina, al pasado y al cuidado de sus plantas para evitar enfrentar la pérdida de los roles que lo definieron desde joven: proveedor, esposo y padre. ¿Cómo confrontarlo sin destruirlo? ¿Realmente necesito hacerlo? Estas dos preguntas surgieron constantemente durante el proceso.

Esta obra es, en última instancia, una confrontación conmigo misma, en la que también recurro a la ficción para construir un puente, un encuentro con mi padre en el presente, desde nuestra vulnerabilidad y torpeza emocional, desde el amor. Es la historia del jardinero y la mujer de un solo ojo.

Desde este lugar, espero que mi obra conecte con las experiencias y emociones de otras personas cuyas identidades también fueron moldeadas por dinámicas patriarcales que debemos seguir cuestionando, no solo en la esfera pública, sino también en el ámbito familiar donde se arraigan.

Esta película es en sí misma un tributo al cine imperfecto, íntimo y colectivo. El proceso lo he realizado acompañada, creativa y emocionalmente, por Lali Madueño, productora creativa y Sofía Velázquez, montadora y co-guionista. Construir un relato en primera persona de manera colectiva ha sido un reto y un gran aprendizaje. Y lo entendemos también como una forma de validar dinámicas de producción distintas a la norma, creando en diálogo constante, compañía y cuidado. Es el tipo de cine que me interesa hacer y compartir con otras personas.

A large, bright sun is positioned in the upper center of the frame, casting a warm, orange glow across the sky. The sky is filled with soft, hazy clouds, creating a diffused light effect. Below the horizon line, a dark, flat landscape is visible, possibly a field or a plain, with some faint, indistinct shapes that could be trees or structures. The overall atmosphere is serene and somewhat melancholic.

BIOFILMOGRAFÍAS

MARIANELA VEGA OROZA

DIRECTORA Y CO-GUIONISTA

Marianela Vega Oroza (Perú, 1978) es cineasta, docente y archivista. Tiene un MFA en Dirección de Cine por la Universidad de Texas en Austin, una maestría en Archivo y Preservación por la Elías Querejeta Zine Eskola y ha sido becaria del American Film Showcase (2016, 2018 y 2023). En 2002 creó Blue Producciones, productora independiente con la que ha realizado siete cortometrajes y un largometraje, exhibidos en festivales y galerías alrededor del mundo. *Rodar contra todo* (2016) recibió los fondos nacionales de post producción y distribución del Ministerio de Cultura del Perú (DAFO) y fue premiado como Mejor Largometraje Documental en Le Festival de cinéma péruvien à Paris.

Tiene doce años de experiencia como profesora universitaria de cine y también ha impartido talleres audiovisuales para menores en centros de rehabilitación en Perú. Junto al Colectivo Mercado Central, desarrolló el proyecto *Desde Adentro: relatos audiovisuales desde subjetividades femeninas*, financiado por la Fundación Prince Claus. Desde 2022 es co-directora del Máster de Cine Documental del Instituto de Cine Madrid. También es miembro del comité de selección del Festival de Cine de Lima. *El Archivo Bastardo* (2023) es su segundo largometraje.

FILMOGRAFÍA:

Rodar contra Todo (2016), 74 min.

Payasos (2009), 23 min.

Conversaciones II (2007), 16 min.

El foco (2006), 11 min.

Conversación I (2005), 6 min.

Distancia (2004), 13 min.

Away (2002), 12 min.

Ausencia (2002), 43 min.

www.marianelavega.com

EXIT 35

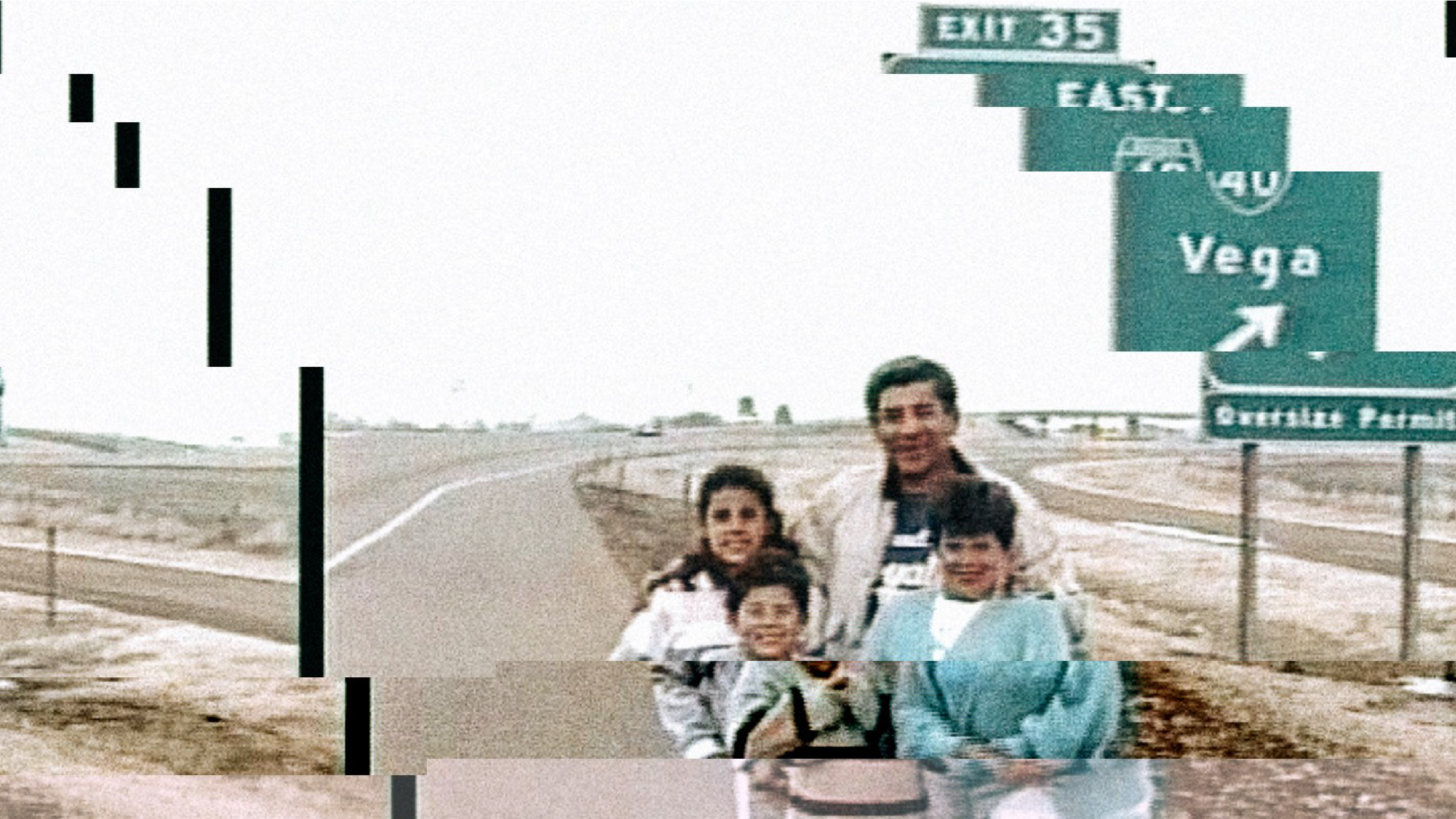
EAST

40

Vega

Oversize Permits

ISABEL MADUEÑO MEDINA

PRODUCTORA GENERAL Y CREATIVA

Isabel Madueño es una productora y realizadora independiente con más de 15 años de experiencia. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Lima, especializada en cine. Isabel fue cofundadora y productora general de DOCUPERU, una importante organización audiovisual, por más de una década (2005-2017). Fundó su propia productora Perpetua Cine en el año 2020.

Actualmente es productora general y creativa de los largometrajes documentales: *La Memoria de las Mariposas* de Tatiana Fuentes Sadowsky, *El Archivo Bastardo* de Marianela Vega y *El Coloquio de los pájaros* de Sofía Velázquez, además del largometraje de ficción *Los espectadores* de Alondra Arroyo R. y Yuri Zapata C. Todos, ganadores de los principales fondos nacionales (Perú) y varios de ellos ganadores de importantes fondos internacionales como Ford Foundation y Sundance.

El último estreno que realizó fue en el Festival *Hot Docs 2021* del documental transfronterizo Sirio - Peruano *Solo el mar nos separa*, que ha tenido un fructífero recorrido por festivales a nivel mundial. Ha realizado su primera coproducción internacional con Clin d'oeil films (Bélgica) para la última película de Benedicte Lienard Y Mary Jiménez *Fuga* que tendrá su estreno el 2024.

Su propósito es desarrollar piezas audiovisuales y trabajos cinematográficos que defiendan un punto de vista particular sobre el mundo, historias íntimas y aquellas centradas en asuntos sociales y políticos relacionados principalmente con la diversidad y la identidad.

SOFÍA VELÁZQUEZ NÚÑEZ

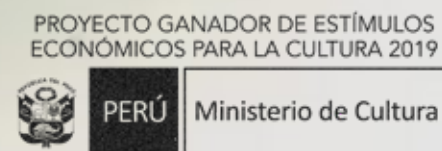
EDITORA Y CO-GUIONISTA

Sofía Velázquez Núñez es cineasta y editora independiente. Su última película, *De todas las cosas que se han de saber* (2021), se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata donde obtuvo una Mención Especial del Jurado, así como el premio principal en la 7ma Semana del cine de Lima, el premio a mejor película internacional en DocBahía (2022) y el premio de la Asociación de la prensa peruana a la mejor película documental del 2021.

Es integrante del Colectivo Mercado Central y formó parte del proyecto *Desde adentro: relatos audiovisuales de subjetividades femeninas*, que recibió el Fondo Príncipe Claus. En el 2022 participó como becaria en la Residencia Artística MacDowell en donde empezó a trabajar su nuevo proyecto cinematográfico *El coloquio de los pájaros*. Es actual becaria de UnionDocs y de Yaddo Artist Residency. También es docente en la maestría en Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

EL ARCHIVO BASTARDO

PERPETUA
cine

AMERICAN
FILM
SHOWCASE

Dirección **MARIANELA VEGA OROZA** Producción general y creativa **LALI MADUEÑO MEDINA** Guión **MARIANELA VEGA OROZA Y SOFÍA VELÁZQUEZ NÚNEZ**
Montaje **SOFÍA VELÁZQUEZ NÚNEZ** Etalonaje y finalización **CÉSAR PÉREZ** Supervisión y diseño sonoro **MIRELLA BELLIDO C.** Diseño sonoro y composición musical **JORGE PABLO TANTAVILCA**
Identidad gráfica **ESTUDIO FAMAS®** Asistencia de producción **FERNANDA BONILLA Y CARLA AMARO**