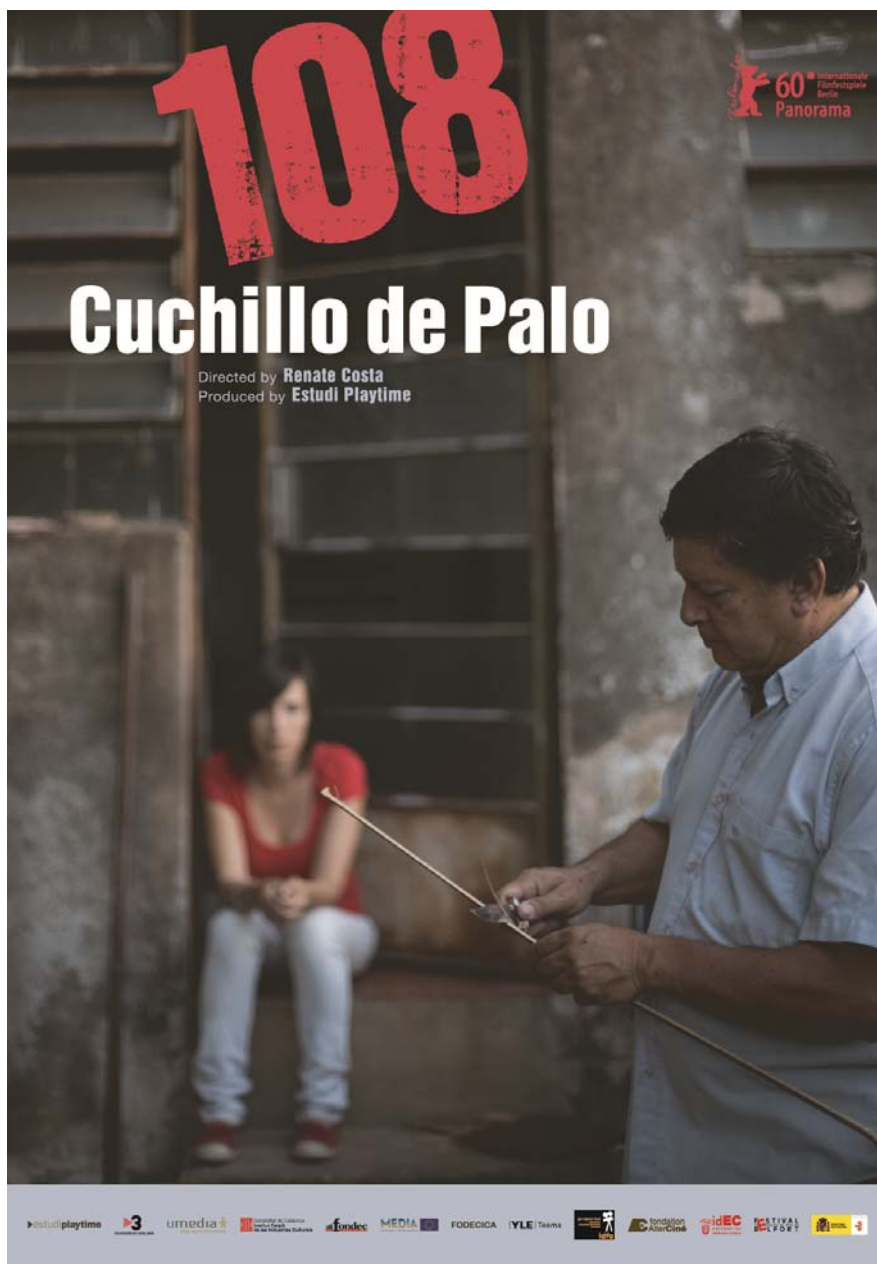

Renate Costa

ÍNDICE

- 1. Currículum 2 p.**
- 2. Filmografía 3 p.**
- 3. Influencias 7 p.**
- 4. Prensa 9 p.**
 - 4.1 Entrevistas en Internet 47 p.**
- 5. Bibliografía 52 p.**

Renate Costa

1. Currículum

Nació en 1981 en Asunción, Paraguay.

Renate Costa se graduó en Dirección y Producción Audiovisual en el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación del Paraguay. Se especializó en Realización Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Baños, Cuba.

Residió en Barcelona donde obtuvo el Máster en Documental de Creación por la Universitat Pompeu Fabra con el desarrollo de "CUCHILLO DE PALO / 108", donde la productora ESTUDI PLAYTIME fue crucial para impulsar su opera prima.

En la producción documental, a los 22 años fue escalando de productora de campo a productora ejecutiva de "**Cándido López, los campos de batalla**", de José Luis García (2005), la única película que rescata la historia de la Guerra de la Triple Alianza (Premio del Público BAFICI; Mejor película, Mejor guión y Mejor Documental en los premios Cándor 2006).

Fue miembro del equipo de producción de "OS CARONEIROS", serie documental para la TV coproducida por Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Debutó como realizadora en 2007 con el corto documental "CHE YVOTYMI – MI PEQUEÑA FLOR" en el que también asumió la producción.

Dirigió los 13 capítulos de la serie documental para televisión: "HISTORIAS DEL CAMINO", creada por Jorge Rubiani y producida por Canal 4, Telefuturo.

A los 24 empezó el guión de su primer largometraje, "**Cuchillo de Palo**", dirigido y co-protagonizado por ella y producido por Marta Andreu en España. "Cuchillo de palo" fue estrenado mundialmente en la Berlinale 2010, proyectado en prestigiosos festivales como Cannes, la Viennale y premiado con 15 galardones internacionales, además de numerosas menciones, entre los que se destacan el premio al mejor largometraje documental en la edición anterior de Alcances, en el Festival de Málaga, Atlántida, Festival de Lima, Dei Popoli (Florencia), RIDM (Montreal), One World (Praga), Festival Internacional de Cracovia, Festival de Helsinki, de La Habana, entre otros.

Actualmente trabaja entre Barcelona y Asunción finalizando su último trabajo, un cortometraje en co-dirección con Salla Sorri (Finlandia) de título **RESISITENTE** producido por el CPH:LAB, un programa que elige 10 directores del mundo y los une a 10 directores nórdicos formando esta experiencia de mirar en conjunto. Es la primera vez que participa Paraguay en este proyecto.

Como jurado ha colaborado como jurado de documental para el **Festival Internacional de Lima** (Perú), el **DOC TV** (Paraguay), el Festival **Alcances** (España) y próximamente será Jurado Internacional del Festival **Dei Popoli** (Florencia, Italia).

En ficción incursiona en proyectos comerciales.

Renate Costa

2. Filmografía

2005, Cándido López, los campos de batalla.

2005-06, Historias del camino Paraguay. TV documentary series

2007, Che yotymi - Mi pequeña flor Paraguay. 12'. Documentary

2010, CUCHILLO DE PALO

2011, RESISITENTE, 25 min. *Pendiente de estrenar*

Cuchillo de Palo

Más información sobre la película: <http://www.cuchillodepalo.net/>

EQUIPO

Guión y dirección : RENATE COSTA

Producción: ESTUDI PLAYTIME

Producción ejecutiva: MARTA ANDREU

Productora: SUSANA BENITO

Productora de campo: NATALIA BENITEZ

Dirección de fotografía : CARLOS VÁSQUEZ

Sonido : AMANDA VILLAVIEJA

Cámara: RENATE COSTA y CARLOS VASQUEZ

Fotografía fija: GABRIELA ZUCOLILLO

Música: BERTA ROJAS

Montaje : NÚRIA ESQUERRA y CARLOS GARCÍA

Transporte: VICTOR ROCHOLL

Rodaje: ASUNCION DEL PARAGUAY

FICHA TÉCNICA

Título original : CUCHILLO DE PALO

Título resto idiomas : 108

Género : DOCUMENTAL DE CREACIÓN

Duración : 93 minutos

Diálogos versión original : ESPAÑOL

Renate Costa

Subtítulos : INGLÉS

Formato rodaje : VIDEO DIGITAL y SUPER 8 mm

Formato de exhibición : BETACAM DIGITAL

Detalles copia : COLOR / STEREO

Aspecto ratio : 16:9 VIDEO

Sinopsis <http://www.cuchillodepalo.net/downloads/cuchillodepalo-es.pdf>

Era invierno. Mi papá nos llamó urgente. Habían encontrado el cuerpo desnudo de mi tío en el suelo. Había gente agolpada frente a su esquina. La policía separaba a los curiosos. Mis parientes estaban ahí. Me pidieron que entrase y eligiese la ropa con la que se le iba a velar. Me acerqué a su ropero: estaba vacío.

Cuando pregunté de qué murió me dijeron: "de tristeza". Aquella respuesta contradecía todos mis recuerdos sobre su vida.

Rodolfo fue el único hermano de mi padre que no quiso ser herrero como mi abuelo. En el Paraguay de los ochenta, bajo la dictadura de Stroessner, quería ser bailarín.

Esta es la búsqueda de las huellas de su vida y el descubrimiento de que fue incluido en una de las "listas de homosexuales o 108", arrestado y torturado por ello.

Todavía hoy en Paraguay cuando te dicen "108" te están diciendo "puto, maricón" y es una ofensa grave. Durante más de una generación, el tiempo que duró la dictadura de Stroessner, los hombres que despertaban sospecha de ser homosexuales o contrarios al régimen eran el blanco preferido de los "pyragüé" (vecinos colaboradores con el régimen).

La historia de Rodolfo desvela una parte de la Historia escondida y silenciada de mi país.

Una película donde se enfrentan dos generaciones, la que ha vivido la dictadura y calla y la que viviendo en democracia no tiene nada que decir porque desconoce el origen del significado de "108".

El silencio sigue instaurado. En la familia y en el país las mismas fotos han sido escondidas. Como si nadie se atreviese a cuestionar, la misma forma de agachar la cabeza, de no mirar a los ojos, los mismos prejuicios comunes, los secretos bajo la mesa. No hay ninguna película acerca de este periodo. Callar para olvidar. Ocultar para borrar.

Una búsqueda personal hecha de pocas certidumbres y de muchas preguntas, a menudo sin respuesta. Preguntas que nos permiten entender la relación que construimos con el pasado y cómo ésta define nuestro presente. Una película que, en definitiva, habla de cada uno de nosotros.

Logros importantes

Estrenado en la sección oficial Panorama de la Berlinale, uno de los cinco Festivales más importantes del mundo, donde fue nominado al premio Amnistía (2010). "Cuchillo de Palo estremece en Berlín" decía el titular de la primera crítica internacional de la agencia EFE (2010).

- Presentado en el Festival de Cannes, en la programación de L'Acid (2010).
- Goya 2012, presente en seis categorías. Sin ser finalista del certámen.

Renate Costa

Premios

- Mejor película en el Festival One World de Praga, República Checa 2011.
- Mejor película en la competición oficial del Festival Internacional Dei Popoli. El festival más antiguo en documentales. Florencia, Italia (2010).
- Mejor largometraje documental, en Alcances, la 42 Muestra Cinematográfica del Atlántico. Cadiz, España.
- Mejor película de la Competencia de Derechos Humanos en la competición oficial del BAFICI. Buenos Aires, Argentina (2010).
- Mejor documental, Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, España.
- Mejor opera prima "First camera award" y "Shooting from the hip" Award (mirada política) en los Rencontres International de Documentaires. Montreal, Canadá.
- Mejor documental del Festival Latinoamericano de Lima, Perú.
- Mejor Documental de Investigación en LISBONdocs, Lisboa, Portugal.
- Premio del Jurado Joven y Silver Prize (premio de Plata) en el Festival de los 3 Continentes. Nantes, Francia (2010).
- Mejor Film Documental, Premio Atlantidoc. Atlántida, Uruguay.
- Premio FEISAL (Escuelas de Cine) y Mención especial del Jurado documental en el Festival Internacional de Guadalajara, México (2010).
- Mención del jurado en el Festival de la Habana y Premio del Cibervoto, otorgado por el Portal de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano a la categoría Largometraje Documental. Cuba (2010).
- Mención especial del Jurado Internacional en la en el Festival de Cracovia, Polonia (2010).
- Mención especial del Jurado en MiradasDoc. Tenerife, España (2010).
- Mención especial del Jurado en el Festival de Cali, Colombia (2010).

Muestras relevantes

- Proyectado en el Lincoln Center de New York
- Una de las cuatro película en habla española y portuguesa presentadas en la Universidad de Princeton de N. Jersey.
- Seleccionado en la Viennale (Austria)
- Sección Best of Festival del prestigioso IDFA (Amsterdam, Holanda)
- Selección en el Festival de Helsinki (Finlandia)
- Selección en el BIFF (Festival de Bergen, Noruega).
- Selección en el CPH:DOX (Copenague, Dinamarca)
- Selección en el Festival de Río (Brasil)
- Selección en el Entrevues de Belfort
- Selección en el L`usas (Francia)
- Selección en el Edoc (Ecuador)
- Selección en el Guth Gafa Film Festival (Irlanda)
- Selección en el Chicago Latino Film Festival.
- Selección en el Los Angeles Film Festival, entre otros.

Renate Costa

Estrenos

Estrenado comercialmente en 35mm en Francia. En digital en España, Italia y Paraguay.

Festival selection

- Documenta Madrid, Panorama Nacional (Spain) 2010. No competitive
- Festival de Cannes, ACID Selection (France) 2010. No competitive
- Espoo Ciné International Festival (Finland) 2010
- États Généraux du Film Documentaire. Lussas (France) 2010. No competitive
- Latin Beat Film Festival, The Film Society of Lincoln Center, New York (USA) 2010. No competitive
- Viennale (Austria) 2010
- Vancouver Film Festival, VIFF (Canada) 2010
- Two Riverside Film Festival (Poland) 2010
- Bergen International Film Festival (Norway) 2010
- Miradas Doc, Canarias (Spain) 2010
- CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival (Denmark) 2010
- IDFA Amsterdam (Holland) 2010. No competitive
- Festival International du Film de Belfort (France) 2010. No competitive
- 5ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América do Sul (Brasil) 2010. No competitive
- Spanish and Belgian Fiction and Documentary Films, BOZAR, Palais des Beaux Arts de Bruxelles (Belgium) 2010. No competitive
- Zinegoak Bilabao (Spain) 2011
- Göteborg International Film Festival (Sweden) 2011
- Docs Barcelona (Spain) 2011
- IF Istanbul Film Festival (Turkey) 2011
- Black Movie Geneva Film Festival (Switzerland) 2011
- Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Zaragoza y Huesca (Spain) 2011
- San Diego Latino Film Festival (USA) March 2011

Renate Costa

3. Influencias

Cuchillo de Palo

Más información sobre la película: <http://www.cuchillodepalo.net/>

Motivación <http://www.cuchillodepalo.net/downloads/cuchillodepalo-es.pdf>

“Cuchillo de Palo” nace como reacción y necesidad de enfrentarse con la rabia y el dolor al constatar la ignorancia ante la evidencia, como necesidad de filmar para hacer existir y como compromiso con la realidad.

En casa del abuelo herrero, Rodolfo fue “el cuchillo de palo”. Durante la dictadura cualquier persona que pensara o fuese diferente era reprimida. Una vida de silencio incluso en la familia. “Cuchillo de Palo” es un proceso interno e intenso en busca de la aceptación y la reconciliación. La aceptación de Rodolfo, pero también la del padre, de la sociedad y de la Historia en el intento de reconciliarnos con nuestro pasado.

Hacer recordar a quien se encuentra frente a la cámara, contraponiendo sus voces a los recuerdos confusos y fabuladores de la infancia. Buscar entre las palabras de quien habla o evita hablar, la reconstrucción de la figura del perseguido, del ocultado, del “anormal” y a través de ello capturar la imagen de una sociedad que estuvo y sigue encerrada en una cierta intolerancia, el silencio, la pasividad. Filmar el presente para recuperar un pasado que nos permita entender un poco mejor el lugar de donde provenimos y poder aceptar lo que somos. La vida se descubre hecha de sombras pasadas que terminan por darle sentido, si aceptamos que estamos hechos, consciente o inconscientemente, de las huellas de la historia, la familia y la sociedad.

Basculamos entre la recuperación de un episodio bastante desconocido de la Historia y una historia personal, que se revela universal. Porque más allá del pasado del Paraguay, se trata de una inmersión en la diferencia del otro y por el camino una reconciliación con lo que uno ha construido de sí mismo. Finalmente todos tenemos que aprender a convivir con nuestros fantasmas.

Renate Costa – Estudi Playtime

Contexto histórico <http://www.cuchillodepalo.net/downloads/cuchillodepalo-es.pdf>

Miércoles 16 de agosto del 2006, un grupo de derechos humanos y varios activistas del Paraguay se reúnen para inaugurar el “Museo de la Memoria, la dictadura y la democracia” en lo que una vez fue el centro de torturas de la dictadura de Stroessner, conocido popularmente como “La Técnica”. De repente, llega la noticia: Alfredo Stroessner había muerto ese mismo día. Lo hizo siendo prófugo de la justicia de su país, a los 93 años y de muerte natural, en el exilio Brasileño.

Tras la II Guerra Mundial, se fueron sucediendo en el Paraguay una serie de gobiernos inestables que desembocaron en la revolución paraguaya de 1947. A partir de entonces se consolidó la hegemonía plena del Partido Colorado, que finalmente llevaría al poder al entonces coronel Alfredo Stroessner en 1954.

Renate Costa

Fue reelegido como presidente del Paraguay durante 35 años en elecciones fraudulentas en las que era el único candidato. Después de Fidel Castro, es el gobernante latinoamericano que más tiempo se ha mantenido en el poder.

La dictadura

Alfredo Stroessner gobernó Paraguay con mano de hierro desde 1954 hasta 1989. Cambió el **Partido Colorado**, en sus orígenes de tendencia socialdemócrata, hasta convertirlo en un partido de extrema derecha. "Paz y Progreso" era el eslogan del país cuya política económica escondía una red de clientelismo y corruptelas, en beneficio a los allegados al régimen. El stroessnismo fue marcadamente anticomunista y favoreció los intereses estadounidenses, lo que le llevó a participar en la Operación Cóndor y a ofrecerse a enviar tropas de apoyo al ejército norteamericano en Vietnam.

Fueron 35 años de violación sistemática de los derechos humanos, como lo prueban los "Archivos del Terror" descubiertos en 1992. Se contabilizan entre 3.000 y 4.000 asesinatos, más de 500 desaparecidos, millares de presos políticos y más de un millón de exiliados.

El Paraguay hoy

Por primera vez en los últimos 61 años, el "Partido Colorado" perdió las elecciones presidenciales en Paraguay. El 20 de abril de **2008**, apoyado por diversos partidos unidos bajo el nombre de "**Alianza Patriótica**", el candidato **Fernando Lugo** ganaba las elecciones generales tras haber renunciado a su ministerio sacerdotal dentro de la Iglesia Católica, de la que había sido obispo de 1994 a 2004.

La memoria de los paraguayos ha olvidado ciertas cosas, otras se han callado y ocultado o si se hablan, se hace en voz baja, de puertas adentro. La mayor tortura fue el silencio, estar obligado a callar. Aún hoy, los paraguayos no se quejan, no realizan manifestaciones callejeras y no utilizan los lugares públicos. La gente ha sido tan reprimida que, tras quince años de democracia, no han perdido el miedo a salir a la calle. Nadie ha sido procesado por los crímenes de la dictadura. Todo ha quedado silenciado y condenado al olvido.

Las "listas de 108"

La 'caza de brujas' se inició con el **caso Aranda** y continuó con el **caso Palmieri**. En ambos asesinatos los sospechosos eran homosexuales.

Stroessner mandó elaborar "listas negras" de homosexuales que fueron distribuidas y colgadas en lugares visibles, en empresas privadas, comercios y universidades de toda la ciudad con el propósito de sancionar a los homosexuales y humillarlos públicamente. La presunción de inocencia no estaba ni tan sólo contemplada. Este suceso se conoce popularmente como '**las lista de los 108**', porque la primera de ellas contenía 108 nombres.

Muchos fueron despedidos del trabajo, estigmatizados, discriminados, repudiados por su entorno y su familia.

Stroessner logró que en el imaginario colectivo ser homosexual fuera sinónimo de asesino. Si antes la ciudadanía ya estaba convencida de que la homosexualidad era una enfermedad, tras las listas se convencieron de que también era peligrosa y que había que cuidarse de los homosexuales.

El tiempo ha pasado, en Paraguay nadie recuerda el nombre de Aranda o de Palmieri pero '**108**', sin conocer su origen, se utiliza como insulto común y todo el mundo sabe que es sinónimo de "**maricón**". En los hoteles de Asunción no es extraño que no tengan la habitación número 108. La han suprimido porque los clientes no quieren utilizarla. Lo mismo ocurre con las matrículas de los automóviles que los ciudadanos devuelven o con los números de la lotería acabados en 108, que siempre sobran.

Rodolfo Héctor Costa Torres era el número 41 en una de las listas públicas de homosexuales.

Renate Costa

4. Prensa

Artículo disponible en: <http://www.blogsandocs.com/?p=573>

blogs&docs

Cuchillo de palo

La relevancia de *Cuchillo de palo* estriba, por una parte, en el esforzado y valiente levantamiento del proyecto y en el efecto que pueda provocar entre el público paraguayo y, por otra parte, en su éxito a la hora de plantear una cuestión que comienza en el seno familiar, alcanza el contexto histórico-político local y termina trascendiendo ambos al plantear simultáneamente un conflicto universal de distancias que parecen insalvables.

Por [Covadonga G. Lahera](#) | 30 Jun 10

Paraguay 108: la necesidad de escarbar

“..., cuchillo de palo”: la mayoría sabrá adivinar las cuatro palabras que se guardan estos puntos suspensivos. El refranero popular es una de esas fuentes que siguen calando en la memoria colectiva aunque, seguramente, cada vez menos. No resultará tan común, por otro lado, toparse con alguien que conozca el significado y el trágico quid de la cuestión que encierran las tres cifras del encabezamiento de este texto. Tampoco resultará sencillo, incluso para el ducho, nombrar más de dos o tres títulos de la cinematografía paraguaya reciente. Por estos lares Paraguay, como tantos otros, sigue quizá quedando demasiado lejos y sin embargo...

Antes de la hipnótica y turbadora *Hamaca paraguaya* (2006), que comparte nacionalidad con *Cuchillo de palo* (2010) y también el hecho de que tras su cámara se halla una mujer (en aquella, **Paz Encina**; en esta, la también debutante

Renate Costa

Renate Costa), no había visto ningún filme paraguayo. Ni siquiera *Cerro Corá* (**Guillermo Vera**, 1978), la otra película que figura como título señero en casi todos los textos relativos al cine de dicho país y [nombrada](#) por Renate Costa como el segundo y único largometraje importante en 35 mm. “realmente” paraguayo, no contaminado por “la mirada turística”, aunque auspiciado por la larga dictadura de **Alfredo Stroessner** (1954-1989).

En la distribución de la puesta de largo de Renate Costa, que reconoce su admiración por la obra de **Naomi Kawase** o **Lech Kowalski** (directores que también se “autodesnudan” y se ponen en juego en sus filmes), ha sido clave encontrar amparo en el marco del Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra (impulsor en España de [documentales clave](#) de los últimos años) y su presencia en la sección Panorama del [Festival de Berlín](#).

La relevancia de *Cuchillo de palo* estriba, por una parte, en el esforzado y valiente levantamiento del proyecto, que comenzó en 2003, y en el nada desdeñable efecto que pueda provocar entre el público de su país. Por otra parte (y la más importante para nosotros como espectadores), en su éxito a la hora de plantear una cuestión que comienza en el seno familiar, alcanza el contexto histórico-político local y termina trascendiendo ambos al plantear simultáneamente un conflicto universal de distancias que parecen insalvables, una confrontación de puntos de vista y mentalidades opuestas entre generaciones distintas pero contiguas, que bien pudiera ser la nuestra y la de nuestros padres.

La historia íntima de Renate Costa, que creció en una familia de herreros de la ciudad paraguaya de Asunción, y el misterio que para ella esconde la figura de su tío **Rodolfo Costa**, muerto en extrañas circunstancias, conduce a querer tirar del hilo y remover entre los restos: “Empecé a conocer a mi tío el día de su muerte”. Y, de pronto, se encuentra con un número, la perversidad humana escondida tras el lenguaje una vez más, y la directora primeriza se afana en desentrañar ese eufemístico “108” de la historia de su país, allí donde permanece agazapada la identidad de 108 hombres que fueron perseguidos por ser homosexuales.

Aparece, entonces, la madeja Stroessner, el dictador que impuso la represión y la barbarie durante treintaicinco eternos años en Paraguay y que, en particular, se ensañó con los colectivos gay y travesti, a los que acechó, persiguió y torturó. A las más o menos recientes reivindicaciones en ficción (más próximas en cine que en la realidad) de **Reinaldo Arenas** y **Harvey Milk** viene a sumarse la amarga reconstrucción en clave documental de los días de Rodolfo Costa, de día, y **Héctor Torres**, de noche. A medida que la investigación de Renate va confeccionándose surgen nuevos enigmas (“el caso Palmieri”) y empiezan a filtrarse en la historia íntima incómodos datos ignorados y difíciles de contrastar.

La realizadora sudamericana apunta el continuismo político, social y cultural que persiste en Paraguay, donde siguieron gobernando casi los mismos desde el derrocamiento de Stroessner en 1989 hasta el año 2008, donde hubo una alternancia en el poder: “El miedo a hablar quedó clavado en todo el país”, expone Renate. E incide también en esa distancia ya apuntada y difícilmente conciliable: la mentalidad del padre, que se explica constantemente mediante el sermoneo católico, y la de la hija, convencida de su postura, pero incapaz de hacer comprender al progenitor que nada monstruoso hay en poder amar a un igual. ¿Qué puede decirse ante semejante afirmación: “Cuando la gallina quiere ser gallo, dispersa”? A bote pronto solo se me ocurre responder con aquella historia (1) que relataba **Woody Allen** en *Annie Hall* (1977) y que también estaba protagonizada por gallinas.

Cuando el río suena...

Si tantas veces en la ficción una sospecha (más o menos fundada, más o menos delirante) se convertía en el motor de la acción, tantos otros motivos se han levantado en el “cine de lo real” a partir de indicios que mediante una acertada intuición permitieron arrojar luz sobre cuestiones enterradas, barbaries silenciadas, memorias sepultadas. Las sospechas de Renate, incógnitas sin despejar en el trascurso de una década, se ciernen sobre unos cuantos cabos sueltos: el cadáver desnudo de su tío sobre el suelo (hallado tres días después de su muerte), su vivienda en una esquina (que actualmente es una lavandería), su armario vacío, una carta de despedida, una cuantiosa suma de dinero...

Renate tiene un pretérito y se halla en un presente, pero entre ambos tiempos hay un vacío temporal donde faltan datos y por eso se ve impelida a escarbar: “Quiero saber. Yo sólo quiero saber”, pronuncia. Y, entonces, voluntariosamente, comienza a buscar las piezas perdidas para lograr explicar la historia y se implica oral y

Renate Costa

físicamente rodando en miniDV y cohabitando el plano. Entrevista a familiares –es especialmente relevante la relación trazada con su propio padre–, amigos y allegados del difunto tío, recorre la noche, indaga en los archivos de la policía, en los registros legales, recobra vídeos domésticos, fija su atención (y la nuestra) en una fotografía...

La intriga, casi ya desde el oscuro primer plano del río, se nos ha hecho familiar, se ha convertido en nuestra y sedientos queremos completar el puzzle (las piezas y testimonios presentes no encajaban) y comprobar que las sospechas eran fundadas. Cuán ambiciosa y loable meta: desenmarañar una violenta tensión arrastrada desde hace años, aquella que impide al presente dialogar honestamente con el pasado, a los hijos de ayer comprender a los hijos de hoy y viceversa, para evolucionar y para no volver a repetir los mismos errores.

Renate planta cara a una etapa castradora de la historia (la suya propia y la de su país) cuyos efectos y secuelas aún están presentes. Si no nos lo habían dicho ya bastantes veces antes, *Cuchillo de palo* insiste en la importancia de tratar de resolver las cuentas pendientes pese a la frustración que supongan los rastros difíciles de seguir, los obstáculos descorazonadores y/o el riesgo de que muchos interrogantes se queden, al final, en el aire. En casa del herrero... aún queda mucho por hacer.

(1) «Un tipo va al psiquiatra y le dice: “Doctor, mi hermano está loco. Cree que es una gallina”. Y el doctor le responde: “¿Por qué no lo mete en un manicomio?”. Y el tipo le dice: “Lo haría, pero necesito los huevos”. Pues eso, más o menos, es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿saben? Son totalmente irracionales y locas y absurdas, pero... supongo que continuamos manteniéndolas porque, la mayoría, necesitamos los huevos», Alvy Singer en Annie Hall.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Renate Costa

Guión: Renate Costa

Dir. de fotografía: [Carlos Vázquez](#)

Sonido: Amanda Villavieja

Montaje: Núria Esquerra, Carlos García

Producción: Susana Benito

Producción ejecutiva: Marta Andreu

Producida por: Estudi Playtime

Coproducción: Televisió de Catalunya

País y año de producción: España, 2010

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://www.blogsandocs.com/?author=29>

blogs&docs

Lourdes Portillo. Cómo filmar al diablo

Tardé diez años en ver *El diablo nunca duerme* (1994) de Lourdes Portillo (“Luli”). Sólo conseguí una cinta VHS con el fragmento inicial del filme. Lo mastiqué una y otra vez, escuchando la conversación de Luli y Ofelia. Un sutil detalle en el sonido, un cambio en el tono de voz de Ofelia, hacía que lo atemorizante se cuele por una ranura del cementerio: -“¿Qué pasó de qué?” – responde Ofelia desafiando a Luli.

Por [Renate Costa Perdomo](#) | 05 Mar 08

“Diez años después, los mismos cambiaron, siempre hay que filmarlos”.Jean-Louis Comolli

Tardé diez años en ver *El diablo nunca duerme* (1994) de **Lourdes Portillo** (“Luli”). Sólo conseguí una cinta VHS con el fragmento inicial del filme. Lo mastiqué una y otra vez, escuchando la conversación de Luli y Ofelia. Un sutil detalle en el sonido, un cambio en el tono de voz de Ofelia, hacía que lo atemorizante se cuele por una ranura del cementerio: -“¿Qué pasó de qué?” – responde Ofelia desafiando a Luli.

Lourdes Portillo encuentra a su diablo en esta conversación telefónica. A partir de aquí crea una obra autoreferencial, donde el autor filma a su familia en primera persona, desnudando sus dramas, desde adentro. Hay que resaltar su osadía ya que fue una pionera que salía totalmente de las normas básicas y de cierta monotonía que seguía en aquellos años el documental, donde era casi un pecado que apareciera el autor. Había algo de revolucionario en pararse dentro del cuadro. Hoy, podemos decir que vimos (y vemos) varias películas en este borde inter-subjetivo, y muchas obras con autorreferencias, que en los mejores casos pretenden guiar al espectador a vivir las emociones que vivió el autor y en los peores son simplemente egocentrismo.

No fue casual que esta película con toques de melodrama y cine negro fuese iniciada por teléfono, ya que Portillo solía alimentarse de las historias mexicanas que escuchaba de sus padres, como la controvertida muerte de su tío Oscar que se apresuró a investigar en *El diablo nunca duerme*. Más tarde, fueron sus padres quienes le hablaron de la cantante Selena y también hizo una película sobre ella y quizá fue su madre quién comentó en la mesa antes de cortar el pan sobre el pequeño artículo de las mujeres extraviadas en la Ciudad de Juárez que dio inicio a *Señorita Extraviada*.

Renate Costa

En *El diablo nunca duerme* quizá hay una secuencia que hace dudar al espectador: Portillo, en la habitación del hotel, grabando la conversación telefónica con Ofelia, en presencia de su equipo técnico. Aquí oímos a Ofelia decir entre otras cosas, que no acepta salir en la película. No da autorización. Pero Portillo la integra, utilizando como recurso, el doblaje de la voz de Ofelia por una actriz y conservó una migaja de la primera conversación, como un trozo de piel o una evidencia que mostrara su moral. Sus miradas cómplices con el equipo técnico, evidencian el momento exacto donde ella asume que debe guiar el relato, que el espectador vivirá la película a través de ella. Antes de este momento era Ofelia la supuesta *estrella*. Desde aquí ya no hay vuelta atrás, la decisión está tomada y la postura de la directora es cada vez más firme. Claramente, hemos visto al diablo, al malo, o mejor dicho, hemos visto la representación de quién hasta aquí nos ha guiado.

Cada diablo tiene su diablo

Las fotografías de la familia en *El diablo nunca duerme* se presentan en lugares cotidianos, la arena o contra el cielo y el relato se ve enriquecido con puestas en escena de elementos caseros como el tractor en el agua, que dan vida al imaginario de **L. Portillo** y también retratan al Tío Oscar. La telenovela es otro elemento utilizado “porque en Chihuahua se vive así”. Portillo no se detiene en reflexiones intelectuales al respecto, las incluyó porque cuando iba a las sesiones de acupuntura, las enfermeras y los doctores desaparecían progresivamente dejándola allí tendida. Un día los siguió y vio que estaban todos viendo la novela de las tres de la tarde. Esa novela tenía la misma trama que la película que estaban filmando. “Lo más natural era incluirla”, manipular los elementos como en una telenovela.

Dice **J.-L. Comolli**: “Filmar es recorrer un tiempo de experiencia donde la relación de un sujeto con su cuerpo y su palabra, a la vez se despliega e intensifica. La filmación hace detectable una dinámica de encarnación de los motivos del pensamiento: Expresión-Represión. Escondido-Exhibido.”

El diablo conoce este juego macabro del cine y opta por no ser filmado. Intuye que el cine no puede hacer otra cosa más que observar su piel, su carne, sus huesos, sus palabras y hasta su alma. No hace falta forzar nada, sólo pasar el tiempo, estar allí con la cámara y aguantar su mirada. El diablo no podrá soportar poner en evidencia sus propias contradicciones.

Su filmografía está inundada de historias muy duras. En *Las Madres* el diablo aparece en forma de cuerpo político, represor y cada una de las madres era protagonista de una historia desgarradora. Los personajes elegidos por intuición, empatía o relación de proximidad acceden a ser filmados en un momento muy delicado, de dictadura, de represión. Cuando un personaje accede a ser filmado, se firma un contrato verbal con él, un contrato de confianza, donde el protagonista se compromete a contar su verdad y el director a tratar su verdad con la mayor generosidad posible. Pero ¿cómo se firma un contrato con el diablo? ¿Habría que venderle el alma? “Cada diablo, tiene su diablo” dice L. Portillo. No se puede negar que todas sus obras desbordan valentía. Su coraje la lleva a lo profundo de la penumbra, a lo más turbio y denso del ser humano. Ella resalta la importancia de mantener una distancia suficiente con su propia historia, su persona, tener apoyo externo y no involucrarse tanto para no caer en el abismo. En *Señorita Extraviada* se sienten estas oscuridades, conciencias vendidas, almas en pena, la mujer reducida al valor más insulso y el silencio que se convierte en cómplice. El interés de L. Portillo en cada historia, cada palabra, cada persona, es genuino, noble, no mecánico. Su humanidad es fuerte. Quizá sea éste su amuleto contra el diablo, su agua bendita, su arma secreta.

Lourdes Portillo, nacida en Chihuahua, fue una los cuatro cineastas que dictaron una Master Class en Barcelona con motivo del décimo aniversario del [Master en Documental Creativo de la Universidad Autónoma](#), y el aula, a pesar de ser la misma parecía más pequeña. Ella se acercaba con vivacidad e interés a quienes tenía enfrente. Su actitud franca desmitifica el cine, cambiando el concepto de clase por el de conversación. Cuando la vi por la tarde, se veía diferente, su ropa parecía más holgada. Me dio la impresión de que esa mañana, se había vaciado completamente frente a nosotros y pensé que debía ir a descansar. Al final, el que el diablo nunca duerma, y siga haciendo de las suyas las veinticuatro horas, termina siendo otra ironía más de este mundo absurdo en el que vivimos.

Renate Costa

Artículo disponible en:

http://www.grupokane.com.ar/index.php?view=article&catid=37%3Acatdocumental&id=215%3Aartentrevirenatecosa&option=com_content&Itemid=29

Entrevista con Renate Costa

A Renate Costa -directora de *Cuchillo de palo* (2009)-, le pasé estas pocas preguntas por correo electrónico. Respondió a la brevedad. Y fue bueno leer sus respuestas. ¿Es ella la que se ubica en el centro del relato? Claramente, es ella el vehículo a través del que algo oscuro (y nuestro) se hace visible.

Por Anabella Bustos.

Nota Relacionada: "Cuando, en la casa del herrero, el cuchillo de palo corta bien"

(ver trailer)

CUCHILLO DE PALO

(fecha de realización: Abril 2010)

"La fórmula de esa garantía documental radica en unas condiciones simples: 1) que el actor y el personaje sean uno solo, 2) que el vínculo cuerpo-palabra-sujeto-experiencia-vida quede garantizado a tal punto que la experiencia de la filmación no pueda dejar de repercutir en el cuerpo filmado, y 3) que la película sea efectivamente el documento de esta incidencia. En tal sentido, podríamos decir que el documento último, el nec plus ultra del documental, es el cuerpo filmado del cineasta, que interrumpe de alguna manera el círculo de la representación confundiendo objeto y sujeto, medios y fines, prueba y ensayo. (...) al filmarse, el autor garantiza con su persona la potencia de esta confusión que atañe a toda la singularidad del cine documental. El cuerpo filmado del cineasta impone una prueba más de la esencia documental de la película, capaz de producir un efecto de verdad indiscutible"

Comolli, Jean-Louis (2004): "El antiespectador, sobre cuatro filmes mutantes" en Yoel, Gerardo (comp): *Pensar el cine 2. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*. Manantial, Buenos Aires. -pág. 48-.

Ella lo confiesa: primero se resistió a aparecer. Y luego propone que, en el film, su presencia se confunde un poco con "el fantasma" de su tío. Al leer la entrevista parece que, de algún modo, ella siguiera todavía resistiéndose a estar ahí.

En cambio yo no puedo evitar recordar a una Renate, en cuadro, inconfundible y absolutamente presente, haciendo suya la historia mientras la narra, y no tanto exponiendo el cuerpo sino -más bien- "poniendo el cuerpo" que se deja ver afectado en el devenir del relato.

A ella, Renate Costa -directora de *Cuchillo de palo* (2009)(1)-, le pasé estas pocas preguntas por correo electrónico. Respondió a la brevedad. Y fue bueno leer sus respuestas. ¿Es ella la que se ubica en el centro del relato de *Cuchillo de palo*? De lo que no se puede dudar es de que, claramente, es ella el vehículo a través del que algo oscuro (y nuestro) se hace visible.

Con Renate Costa y también con Ana Quiroga (quien acompañó a la realizadora en las entrevistas que dio en el marco del 12º Bafici e hizo posible este intercambio) estamos muy agradecidos.

Por Anabella Bustos
(Fotografías cedidas por Renate Costa)

clickear arriba de las fotografías para ampliar

Estudiaste Dirección y Producción Audiovisual en el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación en Paraguay, y luego te especializaste en Realización Documental en la Escuela de San Antonio de los Baños -Cuba-. ¿Cuál es el perfil del egresado del Instituto en Paraguay? ¿Cómo definirías la formación adquirida en tu país? ¿Y por qué optaste por especializarte en Cuba en el área documental?

Estudié en Asunción porque no podía pagarme la carrera de cine que soñaba en Buenos Aires. La carrera era de Televisión, pero tuve buenos profesores que me ayudaron a mantener la chispa del cine viva. El lenguaje es totalmente diferente, por eso siempre salía a formarme fuera. ¡Lo de Cuba fue una bendición más que una opción! Es una linda historia: Augusto Roa Bastos(2) se operó de la rodilla en Cuba, Fidel vino a Paraguay a llevarlo y allá le preguntó "qué podía ofrecerle a Paraguay, cuál era el deseo de Roa", Y Roa le respondió: que forme

Renate Costa

documentalistas. Fidel abrió una beca nacional que ganamos 13 paraguayos, entre ellos yo. En ese entonces yo ya estaba volcada al documental desde mi trabajado en *Cándido López - Los campos de batalla* (2005, José Luis García), pero no sabía todavía todas las posibilidades que tenía.

Pedro y Renate Costa por el río

Making of: Liz Paola y Renate Costa

Renate Costa

A sala llena, hablando con el público en 12º Bañid

http://www.grupokane.com.ar/renatecosta/RCCU_022.jpg

¿Cómo ves el panorama de Paraguay hoy, en relación a su producción y su consumo audiovisual?

En Paraguay el espectador está cambiando mucho. La gente valora más lo nacional y a su vez es más crítica, con la llegada de Internet se hizo factible el crearse un referente cinematográfico que no sea el de las salas (Hollywood). Hay un quiebre generacional muy grande entre mi generación y la de mis padres. Nosotros éramos chicos cuando cayó la dictadura y ahora, además, hubo un cambio real de gobierno, cuando hace dos años el Partido Colorado perdió el poder. Este último cambio hizo caer viejos paradigmas, hay movimiento, las cosas están mutando. Aún así, con mi película que trata dos temas tabúes, homosexualidad y abuso de poder de la dictadura, no me ilusiono, sé que las opiniones van a estar muy divididas aunque la película tenga buenas intenciones.

En *Cuchillo de palo* hay un (interesantísimo y audaz) "doble relato" que, en realidad, es el mismo: el relato del destino de los homosexuales en la época de la dictadura de Stroessner y, al mismo tiempo, el relato de tu tío Rodolfo Costa en el marco de su vida familiar -que también es la tuya-. ¿Cómo fue que llegaste a este "doble relato"? ¿Qué fue lo que te impulsó a llevar a la pantalla una parte tan íntima de tu propia historia para, a partir de ahí, hablar de la historia de toda una generación? ¿Cómo fue que tomaste la decisión de entrar vos misma en cuadro (de involucrarte con el cuerpo en ese relato)?

Es interesante lo que planteás. Yo además veo otro retrato, el de mi padre, porque el mío se funde un poco con el de mi tío, que es como el fantasma que ronda toda la historia. Fue un proceso largo y complejo de "simplificar". En el rodaje se abrieron varias vías a seguir, fue ahí donde entré en escena en cuerpo, antes ya estaba pensado que incluía la voz, pero yo era un poco reacia a aparecer. Por suerte encontramos un punto donde tampoco me expongo mucho en cuadro, pero acompaño a mi papá, lo que me ayudó a que él se abriera y sea natural.

Me sorprende cada vez que muestro la película, que lo que pasó en mi familia sea algo que de alguna manera pasa en casi todas las casas. La gente se identifica mucho en los diálogos o las discusiones que tenemos papá y yo.

Renate Costa

Pedro Costa

Renate y Pedro Costa en el Abasto (12º Bafici)

¿Podrías ampliar la idea -expuesta en tu motivación acerca de la película-: "filmar para existir"?

Hay historias que si no se cuentan se olvidan, se pierden en el tiempo. Con la represión durante la dictadura pasa eso y con el caso de las listas, con la vida de la gente que figuraba en las listas hubo además una fuerte censura social, la gente les daba la espalda, prefería no hablar de eso y en algunos casos no hablar con ellos, ni los abogados se animaron a apoyarles así que no podían denunciar lo que les pasaba. Por eso al filmar, incluso al hablar, uno les devuelve vida, dignidad, ayuda a que existan.

La propuesta de *Cuchillo de palo* es, en cierto sentido, arriesgada. No sólo por el tema que abordás -en el contexto en el que lo abordás- sino porque, además, proponés la reconciliación y la aceptación de un pasado muy oscuro (que es el tuyo, pero también el nuestro, el de todos) -cosa que queda expuesta sobre todo en el final de la película, cuando lográs, un poco con esfuerzo, otro poco con ternura, dar a conocer el flanco más amigable de tu padre-. ¿Cómo llegaste a la idea de la aceptación? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste para llegar a esa reconciliación que de ninguna manera intenta borrar/ocultar las diferencias entre las partes?

Siempre Yo quería explorar la aceptación, que sólo se puede dar si el amor es incondicional. Entre padres e hijos el amor suele ser así, pero la vida es compleja, los padres no suelen tener los hijos que sueñan, ni los hijos a los padres que desean, es como un caos organizado que al final funciona bastante bien. El tema está en que a veces, en la búsqueda de la aceptación (o el amor incondicional) uno debe entrar al momento más doloroso. En mi caso, la muerte de mi tío, tan sólo, era algo dolorosísimo y al entrar ahí, es como agarrar un puñal que hace tiempo está metido en el pecho y sacarlo bruscamente, duele, pero al mismo tiempo cura. Ahí aparece la reconciliación, sin un final feliz, porque un documental no es suficiente para revisar todo un periodo de dictadura, de oscuridad, pero por lo menos abre esa herida y la deja así, sangrando.

Para concluir, ¿qué repercusiones tuvo tu película en los países y ámbitos en que la presentaste?

Es muy gratificante cuando la gente ve la película y me escribe un mail después de una semana contándome que estuvo pensando en su familia o en la forma que fueron criados todos esos días. Es todo lo que puedo pedir, que la gente revise en sus adentros al salir del cine. Con eso es más que suficiente.

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://denmeceluloide.blogspot.com/2011/08/entrevista-renate-costa.html>

DenmeN Celuloide

Un sitio dominado por la insomne e inhóspita cinefilia, carcomido por múltiples disfunciones cáusticas.

Entrevista a Renate Costa. **Morir de tristeza**

En la reciente exhibición de Doc Montevideo, la joven documentalista paraguaya Renate Costa presentó su brillante filme “Cuchillo de palo” en el que indaga en la vida y muerte de su tío homosexual durante la dictadura de Stroessner, busca saber cómo fue él en vida, y trata de comprender las actitudes de su mismo padre.

Lejos de verse afectada por la derrota futbolística de su país en la copa América, Renate se unió a la marabunta festiva del domingo, y cuando tuvo lugar esta entrevista, esbozaba una sonrisa radiante. Pero su rostro sabe adquirir la seriedad pertinente cuando se le habla de su película, de la dictadura de Stroessner y las aberraciones que sufrieron los homosexuales durante el período.

-¿Tu papá vio la película?

-Sí. Una de las cosas que suelo contar es una respuesta que el dio en la Berlinale, cuando hicieron esta misma pregunta. Era la última proyección, y yo me animé a decirle: por qué no bajás vos a responder. La gente no sabía que estaba presente. Y el baja y dice que para él es una película muy muy difícil, de un tema familiar que realmente le dolía mucho, como una espina que tenía clavada. Pero que era una verdad que el vivió como padre, como hermano de Rodolfo y como hijo. Fue la primera vez que lo vi a él reflexionando sobre su propia educación. Además tuvo una actitud muy abierta después de la película, incluso en el estreno llegó a conocer a las travestis, pudo hablar con ellas, conoció a los amigos de Rodolfo.

-O sea, el cambió gracias a tu película...

-No me animaría a decir o a juzgar si el cambió o no. Sí que estamos mucho más cerca después de esto. Mi relación con él cambió mucho, y yo creo que su relación con el mundo también cambió. Mi papá es católico apostólico romano, es practicante, en un momento de su vida el se aferró a la iglesia y la iglesia, quieras o no, le salvó la vida, y yo respeto mucho eso. No es mi intención cambiarle la manera de pensar a alguien con una película como esta, tampoco a mi papá. El proceso es al revés, es ver cómo hago para aceptarle

Renate Costa

completamente como es. Mi papá es diferente, de la misma manera que para mi papá su hermano era diferente.

-Y la responsabilidad tuya sería entonces, entenderlo a él...

-Claro, así como yo le presionaba para tratar de saber si él entendía o no a su hermano, si le quería o no le quería, eso mismo pasa en mi relación con él, es decir, yo te acepto así como sos, supercatólico y con tus dogmas y tu forma de pensar porque sos mi papá y porque te quiero.

-¿La postura que él tenía en cuanto a la homosexualidad es algo muy extendido en Paraguay?

-En parte sí; Paraguay es un país bastante machista, hace solo 150 años fue la guerra de la Triple Alianza donde murieron prácticamente todos los hombres mayores de once años, y el hombre fue un semental. El rol del hombre era procrear, con muchas mujeres incluso, y el labor de la mujer era trabajar para levantar al país. Eso fue hace poco tiempo. Imaginate en la posguerra cómo iba a posicionarse un hombre, un varón que era homosexual. Quedaba fuera de lugar ya que había que procrear por la patria. La concepción de la gente está influida por esa guerra tan tremenda. Después claro, vino la dictadura, una seguidilla de gobiernos conservadores y muy de derecha. Tampoco había allí una grieta ni una oportunidad para la homosexualidad.

-¿Creés entonces que las torturas y aberraciones contra homosexuales durante la dictadura estaban amparadas por las creencias populares?

-El caso de los 108 en Paraguay fue en 1959 y fue tremendo a nivel de medios de comunicación, porque el propio diario de mayor tiraje decía en su título "108 amorales están presos en Tacumbú (la cárcel)" y la gente enviaba cartas de lector, diciendo que por favor se destierre a todos esos hombres, porque en Paraguay supuestamente no existían homosexuales, eran una enfermedad y una lacra social. La opinión pública era muy violenta, la forma en que se le ruega al gobierno que los elimine por completo. Después, ya en el 82, cuando la dictadura de Stroessner estaba finalizando, hubo este otro caso en el que estuvo mi tío, en el que fue asesinado un niño y por eso fueron apresados más de 500 homosexuales. Ahí se hicieron muchísimas listas y luego se hacían públicas para ridiculizarlos, y la gente las reproducía. Una noche, un automóvil anónimo empezó a tirar las listas en el centro de la ciudad, luego también empresarios, políticos, y gente de poder recibía, al llegar a sus trabajos, una de estas listas, o ya las tenían en el escritorio. Si un trabajador de los que estaba a su cargo estaba en esa lista, significaba que esa persona debía ser echada de su trabajo, o castigada, o desplazada. Incluso algunos homosexuales en ciertos casos negociaban para sacarse a ellos mismos de la lista y ponían el nombre de otro que no cayó preso, hubo delaciones. Lo terrorífico es que los que se quedaron en Paraguay – porque muchos tuvieron que exiliarse- no eran como los desaparecidos de otros países, lo que hizo el gobierno fue exponerlos, iluminarlos, que todo el mundo supiera de su vida privada, los marcaban y estigmatizaban, impidiendo que tuvieran trabajar, estudiar o tener una vida tranquila.

-No me quedó claro si tu tío fue asesinado, se suicidó, o qué ocurrió con él...

-Yo no quise llevar al espectador a respuestas concretas. Más bien quiero dejar al espectador con mis propias preguntas. La película no es un *thriller*, lo que hago es acercarme poco a poco a mi papá, y no quiero que el espectador resuelva un misterio. Estoy buscando que transiten la película y que piensen en su propia vida, en su propio papá, en su propia generación y en la anterior. No quiero que gane tanto peso lo que realmente pasó, por qué murió, cómo fue.

-Del título "Cuchillo de palo" podría inferirse, además de que tu tío fuera un cuchillo de palo en casa de herrero, que tú también lo fueras. ¿Cómo nace una documentalista en la casa de un herrero?

-Saliéndose un poco de la crianza, de la manera en que mi papá me trató de enseñar. Yo tuve un tipo de crianza especial, y claro está que el tiro salió por la culata. De los malos ejemplos también se aprende.

-¿Qué marca dejó tu tío en tu formación?

-Él realmente tuvo poca presencia en mi vida, mientras vivía. El problema fue que una vez que ya estaba muerto yo no paraba de pensar en por qué vivió así. Me influencia en el sentido en que me hace pensar mucho

Renate Costa

en la libertad de ser uno mismo, en buscar el camino propio, mis deseos y qué clase de persona quiero ser. Tratar de que, cuando la gente se siente intimidada por las diferencias que hay entre los seres humanos, que eso a mí no me limite. A él sí lo limitó, y muchísimo.

-¿Cómo se sustentó durante tanto tiempo la versión de que tu tío “murió de tristeza”?

-Ahí te daría una respuesta un poco surrealista. Yo creo en la muerte de tristeza. Hay una frase de Nietzsche que me llega mucho: “si miras mucho tiempo hacia el abismo, el abismo termina tragándote”. Sí creo en eso, incluso en animales ocurre, o en parejas que viven mucho tiempo juntos. Muere uno de ellos y meses después muere el otro de muerte natural. Creo en esa clase de muertes.

-Es llamativa la forma en que los entrevistados se abren a ti, al punto que uno se olvida de que además de estar tú y otra persona en la habitación, hay un camarógrafo y un sonidista. ¿Cómo llegar a las personas así, a la hora de entrevistarlas?

-Con mi papá fue más difícil. Perdimos muchas semanas de rodaje porque a él le costaba mucho abrirse a mí. Algunas escenas finalmente se dieron casi de casualidad, mi padre se dirigió varias veces a mí, creo que olvidándose de la presencia de la cámara. No es necesario entrar en el cuadro como lo hice yo, pero es una cuestión de que la otra persona no se sienta agredida porque todo un equipo le está mirando y le está poniendo toda la atención y la tensión. Hay que arriesgarse y desnudarse, vos le estás apuntando con la cámara, pidiendo respuestas. Si te escondés atrás de la cámara generás cierta resistencia. Al ingresar yo al encuadre con mi padre –algo que no era mi propósito originalmente- ahí hubo un gran cambio respecto a él. Víctor Kosakovsky, un director ruso, decía que hay que hacer cosas estúpidas frente a los personajes que estás filmando. Él una vez tiró un árbol abajo, ahuecó el árbol y se metió adentro del tronco. Estaba filmando unos campesinos que dejaron de prestarle atención porque dijeron “qué raro, qué estará haciendo este tipo” así pensaron que ellos no eran tan importantes y que él quizá le prestaba más atención a ese tronco que estaba preparando para su rodaje, y de ese modo logró que los hombres actuaran distinto. Y el elemento principal es el tiempo. Hay que pasar mucho tiempo con la gente y hay que ser muy honesto. La gente te huele, siente si estás ahí porque te interesa solo la película o si realmente te interesa la persona. Tenés que ser muy sincero contigo mismo también, si vas a entrevistar porque necesitás una respuesta o si lo hacés para tratar de conocerle e intercambiar algo con ella. Fue muy difícil llegar a la travesti Liz Paola porque pertenecía a un mundo distinto al mío y desconfiaba de todo lo que eran medios de comunicación.

-Fue fundamental ese abrazo que le das...

-Y ella también me empieza a tocar. Es la única de la película que llora por mi tío, es la única que me toca, me limpia una lágrima, y la única –esto no está en escena- que me manda a la mierda por preguntarle por un tema tan triste al final de una fiesta. No quería recordar la dictadura y su sufrimiento. Pero eso igual fue muy bueno porque son el tipo de cosas que te acercan a la persona...

-Ser gay o travesti en plena dictadura era prácticamente un gesto militante...

-Es un acto de valentía y de defender lo que uno quiere, en un entorno en que se le cortaba la cabeza a esta gente. Liz Paola fue una de las pioneras en Paraguay, y junto a dos travestis más defendían su esquina y se daban de golpes contra la policía. Eran tremendamente revolucionarias. Strossner no quería gente que piense y Liz Paola, además de ser culta, es de las personas más sensatas que vi en mi vida. Hoy tiene clientes que la visitan sólo para hablar con ella, y aprender cosas, porque da gusto oírla.

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://www.abc.com.py/nota/78058-renate-costa-estremece-con-cuchillo-de-palo/>

EN LA BERLINALE

Renate Costa estremece con "Cuchillo de palo"

La cineasta paraguaya Renate Costa estremece hoy al público de la Berlinale con el documental "Cuchillo de Palo", en el que investiga la vida de su tío Rodolfo, fallecido hace diez años, para narrar la tragedia de los homosexuales perseguidos por la dictadura paraguaya.

En la película, de factura española y estrenada en la sección de Panorama, fuera de concurso, Costa se embarca en un trabajo de investigación para dar con las temibles listas policiales, que incluían el nombre de muchos homosexuales -entre ellos el de su tío-, al tiempo que ahonda en los secretos de su familia.

El misterio sobre la vida de Rodolfo Costa se va desenredando, en un primer momento, a través de los silencios y las medias frases de quienes lo conocieron hasta dar con un dato clave: fue uno de los gays incluidos entre la lista de los fatídicos " 108 " , una cifra maldita que terminó borrada de las calles y de las matrículas.

"108 detenidos, maltratados, torturados, humillados por su condición de homosexuales", apunta Costa durante el metraje.

Tras el pase de su película, la cineasta explicó que fue sólo hacia el final del rodaje, en 2008, una vez perdió las elecciones el Partido Colorado (conservador) , en el poder desde 1954, que cada vez más personas se animaron a ofrecer sus testimonios.

"El miedo a hablar quedó clavado en el pecho del país", apunta la realizadora en un momento de la cinta.

Renate Costa

Cuando se planteó rodar el filme, hace ya cuatro años, dudaba de que su familia fuera a apoyarla a desvelar quién fue su tío, una figura trágica e incómoda, y uno de esos "secretos que todos callan pero todos saben". "Sólo mi padre me ayudó. Quizá porque soy su única hija o porque vio que no tenía otra alternativa", explicó.

Pedro Costa, padre de la cineasta, se convierte en el entrañable y a la vez testarudo portavoz de una familia que usó toda su capacidad oratoria para "enderezar" al hermano descarriado, según él, "en vano".

Rodolfo apareció muerto hace diez años, desnudo, en su piso, al que la familia prohibía a la cineasta y a sus primos acercarse y según la leyenda familiar, "murió de tristeza", un misterio que la cinta no quiere ni pretende resolver.

La cineasta recurre a los antiguos compañeros de parranda de su tío para recuperar la historia de un hombre diferente, con vocación de artista, que vivió atormentado por no herir a su familia y dividido entre el personaje que aparentaba ser en público y el alma sensible que fue entre sus allegados.

"Lo más duro para mí fue enseñarle a mi papá los documentos que demostraban que mi tío estuvo en la cárcel y lo que sufrió. Ahora ha visto el documental aquí en Berlín y le parece muy bien que lo haya hecho", explicó la realizadora.

El filme denuncia que la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), empleó en la década de los ochenta al colectivo homosexual como chivo expiatorio del asesinato de un niño al que, según varios de los entrevistados, mandó matar el propio hijo del dictador, que era secretamente gay.

"Cuchillo de palo" enfrenta además a dos generaciones, la de los padres, convencidos de lo "feo" y lo "sacrílego" de la homosexualidad - "lo natural es lo natural" y "el homosexual no es un varón en una indefinición" dice su padre-, y la de los hijos, que descubren escandalizados los abusos que sufrió ese colectivo.

"Al principio del rodaje quería que mi padre me entendiera a mí pero al final comprendí que somos los hijos los que tenemos que entender a los padres, que vivieron cosas que no podemos imaginar y que fueron muy duras", señaló Costa, para quien "la doble moral y el cinismo de la dictadura son huellas muy difíciles de borrar".

La cineasta considera que va a ser "difícil" poder estrenar su película en Paraguay puesto que se dicen cosas "muy duras" del hijo de Stroessner. "Todos los días salimos en la prensa y los comentarios que deja la gente son duros", explicó.

"Cuchillo de Palo" se exhibió dentro de la sección de Panorama, que también ha proyectado durante el festival otras dos producciones españolas "El mal ajeno", de Oskar Santos, producida por Alejandro Amenábar, y "Nacidas para sufrir", de Miguel Albaladejo.

17 de Febrero de 2010 18:59

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://elcineinvisible.com/tag/renate-costa/>

Cine Invisible

Cine independiente, de arte y ensayo o de difícil distribución

- INICIO
- CINE POR PAÍS
- FESTIVAL DE CINE 4+1
- PREMIOS CRÍTICA
- PREMIOS FESTIVALES

<http://elcineinvisible.com/cine-por-pais/>

PRESENTACIÓN

- CINE EUROPEO
- CINE DOCUMENTAL
- CINE AMERICANO
- CINE LATINO
- CINE ORIENTAL
- CINE ASIÁTICO

- CINE VISIBLE
- CINE RUSO

Cuchillo de Palo – 108, España 2010

07/08/2011 [DEJAR UN COMENTARIO](#)

Todas las familias poseen un secreto que por nada en el mundo desearían que se hiciese público. Renate Costa, la directora de este fascinante documental, un apasionante híbrido que por momentos roza el docudrama, también tiene una familia que guarda celosamente un misterio, pero lo que ignoraba cuando comenzó a realizar este trabajo era que este secreto desbordaría la intimidad de la casa familiar hasta llegar a la cúspide del Estado.

Paraguaya de origen, Renate Costa siempre pensó que su tío murió de tristeza. Intrigada por este fallecimiento tan poco habitual, decidió regresar al hogar familiar, que servía al mismo tiempo como taller de herrería de la familia, y preguntarle a su padre sobre el secreto familiar y el tema tabú que nadie abordaba jamás.

Renate Costa

Fascinada desde su infancia por la figura de este tío discreto y tímido, la directora comienza por descubrir que su tío apareció un día asesinado y desnudo en mitad del pasillo de su casa, sin que ningún vecino viese algo anormal o escuchara algún ruido o pelea. Toda la familia parece querer olvidar el suceso y los detalles extraños empiezan a acumularse, por ejemplo, el armario de su tío está completamente vacío y nadie admite o recuerda haberlo tocado.

Paraguay sufrió de 1954 a 1989 una de las dictaduras más violentas de la mano de Alfredo Stroessner. En 1989 un golpe de estado le obliga a refugiarse en Brasil, donde vivirá hasta 2006 sin haber sido juzgado por sus crímenes. Gracias a la sutil mirada de la realizadora y a un laborioso trabajo de escritura, el film avanza en su investigación y a través de una historia personal acaba mostrando la maquinaria infernal de un Estado que impuso una ley del silencio que, aún hoy, pesa en muchos de sus ciudadanos. La vida del tío de Renate Costa llevaba un número asignado, el 108. Un número que se ha convertido en insulto para algunos y en orgullo para otros.

Renate Costa

Una dictadura nunca finaliza el día en que muere su dictador. Las heridas continúan abiertas y el sistema perdura como un enfermo en coma que padece, de vez en cuando, terribles espasmos producidos por la angustia de querer no poder seguir aterrorizando a toda la población. Un coma que puede durar mucho tiempo antes de que alguien decida ponerle el punto final. Películas tan fuertes como *Cuchillo de Palo* ayudan a acabar con esta pesadilla.

Compartir en

ARCHIVADO EN CINE GAY ETIQUETADO CON ALFREDO STROESSNER, DICTADURA, HOMOSEXUALIDAD, PARAGUAY, RENATE COSTA, REPRESION

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://www.ipac.com.py/noticia.php?id=111>

ENTREVISTA RENATE COSTA

Se desarrolla en el lenguaje documental hace 5 años. Trabajó como productora en "Cándido López, los campos de batalla" -de José Luis García-, dirigió los trece capítulos de "Historias del Camino" y el corto "Che Yvotyimi".

¿En su vida profesional que le significó su paso por el IPAC, o que haya sido alumna de esta Institución?

Hace diez años, lo único que yo tenía claro era mi interés por el cine. En ese entonces tenía tres opciones de formación: estudiar cine afuera... descartada por ser inaccesible para mi familia; estudiar Ciencias de la Comunicación acá... que podía ser, pero me pareció un poco general; o estudiar Dirección y Producción de TV en el IPAC. Elegí el IPAC porque se acercaba más a mis intenciones específicas. Destaco que fue el espacio que abrigó mis motivaciones, que me acercó a otros (compañeros) con igual impulso de experimentación y especialmente, que me dio acceso a profesores con formación cinematográfica. Hasta hoy recuerdo las películas que nos mostraba Paz Encina, las críticas de Jesús Ruiz Nestosa, las discusiones con Oscar Boubée y las reflexiones con Mito Sequera. Tener este contacto cercano con cineastas y pensadores de verdad significó mucho para mi carrera.

Estas clases me prepararon para los talleres y seminarios que hice afuera. La verdad que en el IPAC me tuvieron paciencia, porque desde el primer año viajé mucho, a hacer un taller de guión a Argentina, uno de Producción a Francia, otro de documentales a Brasil y finalmente a Cuba. Todos los años, salía a tomar aire fresco a otros países. Y el IPAC comprendió que algunas de mis ausencias eran justificadas.

¿Cómo ves la apertura de la Escuela de Cine del IPAC?

Con la apertura de la Primera Escuela de Cine del Paraguay, el IPAC tiene un compromiso enorme, que debe asumir con seriedad, responsabilidad y visión. El lenguaje cinematográfico es totalmente diferente al que en Paraguay se estaba enseñando: en la televisión importa lo que la gente dice, en el cine, es más importante lo que la gente no dice. Hay profesionales capacitados para enseñar este concepto. Espero que el IPAC invierta en realizar talleres con los mejores cineastas del medio, para que la formación sea excelente y la pasión de los aspirantes siga creciendo.

¿Qué es lo más importante que tiene Paraguay para contar a través del cine?

Renate Costa

El Paraguay tiene una historia muy trágica y melancólica. No creo que haya "algo" que sea más importante contar. Todos los países tienen historias. A mí me conmueven más las personas, -la historia- con minúscula, y los temas universales como la familia, la memoria y el paso del tiempo.

¿Cómo va el proyecto "Cuchillo de Palos"?

En este arte, nunca es fácil hacer una obra. Cada pieza tiene su propio misterio, a veces podemos realizarlas en dos días, en otras ocasiones, nos llevan años, en unos casos el lenguaje nace primero, en otros uno encuentra un personaje.

La idea de Cuchillo de Palo surgió hace varios años. Empecé al revés, primero encontré la idea y luego me puse a buscar los personajes y lugares que la representen. Es una historia familiar donde también estoy implicada, quizá por eso vaya de a poco con este proyecto. En el Master en Documental de Creación de Barcelona (1) pude darme unos meses para pensar sólo en este proyecto, cosa que en Paraguay era imposible porque tenía que trabajar mucho para subsistir. En el Master sólo pensaba en cómo contar esta historia, de qué forma, con qué tipo de imágenes, con qué tratamiento de sonido. También pensaba que no quería que en medio del rodaje me pase como a Kieslowsky(2) que dejó de hacer documentales porque en un momento pensó: "no tengo el derecho de entrar en la vida de alguien y cambiarla". Es totalmente cierto, en el documental siempre está la ética en juego. Algunos dicen que el documental es agresivo porque entra a la vida real de otras personas, pero yo creo que también es generoso, porque cuenta historias que jamás fueron contadas y cuando la relación de los dos (director y persona-personaje) es confiable, ambos asumen los riesgos. La ética viene de la actitud con la que uno filma. En mi caso, las personas que filmo, son personas que amo.

Sin dudas, el tiempo que invertí en pensar la forma de Cuchillo de Palo es la mayor inversión que pude hacer. Gracias a eso, hoy cuento con un equipo de trabajo profesional que me acompaña en este proceso en Asunción y Barcelona y esperamos terminar de filmarlo en unos meses.

¿Qué está pasando con la ley de cine en el Paraguay?

A pesar de vivir al otro lado del charco durante varios meses al año, mis colegas son muy amables en tenerme en cuenta a la hora de discutir y repensar los proyectos que nos conciernen a todos. Me gustaría que sobre la Ley de Cine entrevistaran a Billy Rosales o

Hugo Gamarra quienes están más informados que yo. Justo hoy, unos amigos de Uruguay me escribieron contentos porque se aprobó la Ley de Cine de Uruguay. Espero que la nuestra esté cerca.

¿En qué consiste "El Pororo", y como nació?

En enero de 2008 empezamos con una iniciativa que es un blog, una página Web gratis que está en Internet, el blog se llama el pororo y es un blog de cine paraguayo que trata de ser un espacio donde la gente pueda discutir sobre cine y, donde podamos también criticar bien y mal las obras que vemos. Por otro lado había un punto que nos faltaba en el pororo que es traer películas exhibir películas en Asunción, y ojalá que surjan amigos del interior que quieran hacer lo mismo, el mismo día. El tema es exhibir películas como si fuera un cine club. Esto lleva bastante esfuerzo, entonces decidimos hacer una vez al mes, las películas fueron elegidas por que sus directores tienen una mirada muy fuerte, y digamos que tienen un compromiso con el cine como arte; experimentan, la mayoría de los directores hacen un trabajo muy solitario e íntimo.

En este momento estamos cinco personas tenemos colaboradores en Barcelona, quienes son gente que trabaja para un blog muy grande de revistas y documentales que se llama blog fan dog y ellos nos seden sus materiales y están en contacto todo el tiempo con nosotros, como para guiarnos y decir que es mejor exhibir estas películas por no mostrar cosas que son muy difíciles de ver, ir haciendo un trabajo progresivo con el espectador paraguayo.

El pororo empezó con una nota sobre Cine Cañisa que escribí yo, y la verdad que el Cine Cañisa es un lugar que tenemos pendiente, creo que alguna vez vamos a ocupar ese lugar todos los del pororo, es un paraíso para nosotros ese lugar que tenemos que rescatar.

¿Qué tema de cine paraguayo son tratados en el Pororo?

Renate Costa

Es un blog de cine paraguayo, pero no solamente trata producciones nacionales, mismo el pororo del mes se llama este ciclo que estamos haciendo ahora, es un ciclo internacional. No tenemos todavía películas nacionales por que necesitamos más compromiso de la gente local, hicimos un llamado pero muy poca gente se presentó entonces para no atrasar más el pororo del mes o este cine club decidimos empezar con películas internacionales

¿En tu viaje a España que estudiaste, en qué andas?

Bueno me fui a España en el gobierno de Nicanor (se ríe), pero no por Nicanor, a hacer un Master en Documental de Creación y casarme, en las dos cosas me ha ido muy bien, estoy con un proyecto que quiero filmar acá en Paraguay, en julio y agosto, para eso vine y para mover el pororo también.

Realmente los proyectos que a mi me mueven en la vida son los proyectos en Paraguay, no siento esa especie de obsesión en Barcelona.

Todas mis películas toda mi vida quiero hacer acá, hasta ahora te puedo decir que no tengo creatividad afuera, no me sale; lo que quiero hacer me nace acá y es como un capricho, una obsesión tengo una necesidad vital de pasar por este país y de viajar con las historias que encuentro en este país.

¿Es más fácil producir en el extranjero que en Paraguay?

No creo que ningún aspirante a cineasta tenga una excusa para no experimentar, todos podemos experimentar, el tema es la historia o la idea que tiene, capas la idea a veces pide más dinero, pero, ahora todos podemos experimentar y hacer cine.

Paraguay tiene un problema muy importante, no tiene un fondo grande de cine, Paraguay necesita que el FONDEC o el FODECICA le dé dinero grande; por lo menos, a un proyecto por año, que dé doscientos millones de guaraníes a un proyecto y que a los nuevos realizadores les premien, que hagan una categoría a nuevos realizadores y directores que hacen cortos, que hacen largos y que den tres o cuatro premios; pero no puede ser que a la gente que esté trabajando, estudiando, desarrollando su proyecto hace años y que tiene una trayectoria de proyectos hechos muy buenos no se los de un premio grande.

¿Cómo se llama tu último corto?

Mi último corto se llama "Che Yvotyymi", grabamos gracias a una hermosa familia que nos recibió en Mbocayaty, en Villarrica y trata sobre la inocencia de la infancia, realmente trata sobre el trabajo de los niños.

(1) En el Master en Documental de Creación de Barcelona, ha participado de talleres y conversaciones con Adrius Stonys, Nicolás Phillibert, Frederik Wisseman, Joaquin Jordá, José Luis Guerín, Jean Louis Comolli, Claire Simón, entre otros.

(2) Krzysztof Kieślowski nació en Polonia, pero fue en francia donde dirigió su más importante trabajo, la trilogía Tres colores, dedicada a la bandera francesa (Rouge, Blanc y Blue). Su primera producción cinematográfica está centrada en la vida de los trabajadores o los soldados de su Polonia natal.

3 www.elpororo.blogspot.com

4 Planta Alta Bar está dentro de la Galería Larissa Jiménez - Mcal Estigarribia esq. Caballero.

5 Artículo "Hnos Cañisa" en www.elpororo.blogspot.com.

6 http://www.idec.upf.edu/es/secciones/oferta_formativa/masters_programes/curs/curs.php?curs=005319

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://elpijamadehepburn.blogspot.com/2011/08/entrevista-renate-costa.html>

El pijama de Hepburn

Notas de musica y cine de Agustin Acevedo Kanopa

jueves 11 de agosto de 2011

Entrevista a Renate Costa

El número mudo

En el contexto de una nueva edición del Montevideo Doc, se estrenó Cuchillo de Palo, relato huido de un tío muerto en circunstancias misteriosas, en el cual Renate Costa termina por ampliar el lente y dar pinceladas generacionales sobre lo que fue el régimen dictatorial de Stroessner (en especial, la particular persecución a los gays que se dio durante el mismo y la confección de una lista de homosexuales cuyo número -108- terminó convirtiéndose en calificativo y tabú, incluso en tiempos democráticos). Aprovechando la visita de la directora, nos tomamos el tiempo para hacerle preguntas sobre esto y mucho más.

Me estabas contando que Paraguay no se caracteriza por su cantidad de producción de películas nacionales, siendo justamente Cuchillo de palo la única que se exhibió el año pasado ¿Cómo fue la difusión de la película?

Y, la verdad que, como veníamos de Berlín, y por haber pasado por festivales, por haber estado en Cannes, el estreno fue relativamente esperado por el público. También era una película donde funcionaba mucho el boca a boca. Al ser la primera película sobre la dictadura de Stroessner, la gente se ponía a hablar mucho de eso, como que tenía mucha necesidad de hablar de la dictadura. Muchos traían a sus padres, o en los debates no sólo se traía el tema de la homosexualidad. También se tocaba mucho el tema de los exiliados. Creo yo que fundamentalmente ayudó mucho a la gente joven a hablar del tema con sus padres, con sus abuelos, tíos. En eso tuvo un contexto muy fuerte. El tema de las persecuciones sexuales también fue muy

Renate Costa

importante, porque los gays han sido un grupo muy marginado dentro de la sociedad, y el número este de 108 [se refiere al número de homosexuales incluidos en una lista elaborada por el gobierno en 1959], que siempre fue usado en broma, incluso por los niños, empezó a tomar otra forma, otro sentido.

Con eso de lo no-dicho, el momento en que la película da un giro y que agarra un aspecto más nacional, es cuando mostrás que el 108, el mero número, es arrancado de las puertas, casi tachado simbólicamente. Parecería que el eje de la película es una ausencia, pero que no es sólo la de tu tío, sino la de un número. Pero también es la ausencia de una explicación cabal y total de quién fue él, que lográs mantener sin contestar durante todo el recorrido.

Sí, es como que todo es demasiado efímero, como que estás por llegar y se te escapa de las manos, así fue la vida de mi tío. A mí me pasó de convertirme en una persona mayor y ver cómo de golpe se fue. Incluso, yo pensaba que después de la película se me iba a acercar mucha gente y que yo iba a terminar construyendo una figura mucho más fuerte de él, y no fue así. Todavía me da la sensación de que no puedo llegar al corazón de lo que pudo ser él. Es esa imposibilidad radical de conocer al otro, pero sobre todo de aceptarlo. Para mí ese sí era un tema, cómo llegar realmente a quien tenemos en frente. En mi caso, primero a mi papá, y después de mi papá, a mi tío. Y en el caso de mi tío, a la familia, y en el caso de la familia, a la sociedad. Es una posta que se va pasando...

Vos decías en una entrevista que el verdadero problema es entender a los padres

Sí, por un lado, yo estaba super enojada con mi papá, e incluso a medida que hacía la película, aún más. Como que te vas enterando de todas las cosas que pasaron y no te explican cómo puede ser que tantas personas de la sociedad y tantas familias hayan callado lo que le sucedieron a esos jóvenes. Pero creo que hay que darle un poco más la vuelta a la situación. O sea, yo estaba tratando de hacer una película sobre la aceptación, pero yo tampoco estaba aceptando lo que había pasado con eso

Al principio parecería que te estuvieras mordiendo la lengua en los enfrentamientos con tu padre, para después ir cediendo y confrontarlo más directamente.

No es tanto morderse la lengua como no animarse realmente. A medida que iba descubriendo todo lo que descubría, había mucha cobardía de mi parte, de no decirle todo lo que sabía. Incluso hay cosas que yo creo que él se enteró ya viendo la película. Porque con mi papá tenía como una doble barrera: por un lado que era mi papá y que le quería, ese amor que sentía hacia él y que no le quería hacer daño; pero por otro lado su negación. Entonces, yo le contaba de repente cosas que eran durísimas de contar al hermano de la persona que pasó por esas situaciones, pero me encontraba con una negación suya. Tenía que repetir y decirle varias veces esas cosas hasta ver cuándo le entraba. Como ir golpeando hasta hacer un agujero. Eso era duro, sí.

Hay un momento clave de la película, que yo me pongo en escena. Estábamos limpiando en casa de mi papá y solamente era una prueba de cámara que estábamos haciendo, pero cuando yo entro a cuadro él cambia completamente, él se convierte en mi papá. Hasta ese momento, yo había estado detrás de cámara. Pero ahí, yo lo veo, lo siento y lo vivo y me doy cuenta de que él cambia porque yo entro en cámara, que es ahí donde él me explica lo que para él es ser homosexual. Cuando yo también me pongo en riesgo, él comienza a ponerse como lo que realmente es, no como objeto y director, sino como mi papá.

En el caso de esta dictadura y de mi tío, hay una cosa muy fuerte, que es particular de Paraguay, que es que en las dictaduras latinoamericanas hay una figura muy fuerte, que es la del desaparecido. Sin embargo, con estas listas lo que se hizo fue exactamente lo contrario: identificar a los gays, volverlos, por así decirlo, los fluorescentes de la sociedad, los más percibidos, los que todo el mundo apuntaba con el dedo. En eso Stroessner fue muy inteligente, porque lo que logró es que se autocensuraran, que ellos mismos se resguardasen en sus propias casas. Eso es posiblemente lo que pasó con mi tío, que se quedó encerrado ahí el resto de su vida, posiblemente porque ahí se sentía más seguro, se sentía más él mismo.

Igual, es curioso porque hay algunos personajes que aparecen en el film que son evidentemente gays, pero que el hecho del código, de figurar en una lista, cambia completamente todo.

Sí, pero en esos casos los que salían así y no les importaba nada, eran pocos. Algunos de ellos podían hacerlo porque su familia estaba relacionada a la familia de Stroessner. Para mi tío, que era un nadie, que no tenía ningún tipo de protección, sí que era muy diferente. Hay mucho de esa doble moral. Suponte que en esa época casi todos los gays tenían bigote, que es algo muy masculino. La forma en que ellos se saludaban era muy fuerte, tenían que demostrar que siempre eran machos, justamente siendo lo contrario. Ellos me cuentan que cuando se encontraban en el cine o eso, ellos tenían muchas señales para reconocerse como

Renate Costa

gays. Era muy clandestino, realmente. En esa lista que apareció mi tío llegaron a ser cerca de quinientas personas y la mayoría eran muy jóvenes, chicos entre dieciséis y dieciocho años. Ya después, esa lista comenzó a circular de otras formas y se terminó volviendo una broma, donde la gente le cambiaba y agregaba nombres para joderle la vida a adversarios políticos o enemigos, y eso quedó en la memoria de la gente por muchísimo tiempo

Hablando de la familia de Stroessner, ahí en la película te metés con un tema bastante particular, que es la homosexualidad encubierta de uno de los hijos del dictador. Ahí te estás metiendo con un asunto grande.

Me estaba metiendo no sólo con un asunto grande, sino con una persona que estaba viva, y que cuando se estrenó en Paraguay estaba libre, porque su juicio había espirado, pese a ser completamente inconstitucional. La verdad es que no pasó nada, por lo que parecería que la información que se dio se tomó como cierta. Sí pasó que la sociedad se empezó a preguntar, pero aquello es como un secreto a voces. La gente empezó a ratificar cosas que antes sabía. A mí sí me daba un poco de temor estrenar la película con él ya en Paraguay y con todo el poder que tiene. Pero ni siquiera se le hizo una entrevista al respecto.

¿Pasó con Cuchillo de palo que después de su estreno comenzaron a aparecer más películas y proyectos sobre la dictadura, como si se generara una diáspora?

Sí pasa algo con el cine, que es que cuando una película rompe un silencio, parece que después se pueden hacer más. Y a mí me pasó en el 2005 de trabajar con esta película de Cándido López, Los campos de batalla, en la que tocamos un tema que era como la piedra filosofal de la paraguayidad, la “Guerra de la Triple Alianza”, que hasta ahora arrastramos. De hecho, la “Guerra de la Triple Alianza” fue la guerra donde se iniciaron muchas de las naciones de este continente. Todas las naciones se afianzaron alrededor de la Triple Alianza, Paraguay incluso, así como pudo. Yo creo que a partir de ahí sentí que después de hacer eso podía acercarme al pasado reciente... vamos a ver cuándo me acerco al presente.

Dentro de Uruguay, de hecho, la Triple Alianza es un tema que no se suele tocar mucho porque posiblemente es de lo más oscuro de nuestro pasado como nación

Es que todas las soberanías tienen eso. Rascando un poquito en la historia de Francia, de Inglaterra, o España, todo país tiene un pasado oscuro, incluso necesario, pero toda la historia es así. Algo que se suele hacer con la Guerra de la Triple Alianza es hacer demasiado hincapié en la locura de Solano López. Muchos argentinos nos decían eso de que Solano López mandó a pelear a los niños, pero los niños no fueron a la guerra, la guerra vino a los niños. Murieron todos los paraguayos mayores de once años. Y eso tiene, en cierto punto, mucho que ver con el machismo de Paraguay. Tiene que ver con un machismo promovido por las mismas mujeres, ya desde hace ciento cincuenta años, donde el hombre tenía que ser macho. Por eso, un tema como el de Cuchillo de palo sigue siendo tan fuerte en Paraguay: es necesario hacerle entender a la gente que hay opciones, que ya no es tan necesario considerar a los hombres como sementales que deben seguir manteniendo la procreación natural de un país devastado.

Para cerrar, hay un momento en la película en que se muestra una marcha gay y aparece tu voz diciendo “yo sé que en esta manifestación deben haber muchos que saben de mi tío, pero no me animo a bajar del auto”, ¿Por qué es eso?

Esa fue una de las primeras filmaciones con un equipo de Paraguay. Yo tenía una foto de mi tío, que pensaba mostrársela a la gente para preguntarle si lo conocía, pero creo que hay una cosa ahí que yo intento decir, que es que a mí no me era fácil tampoco entrar a ese mundo, a la noche. Esa fue la primera marcha gay que se hizo en Paraguay, creo que en el 2006, y a mí me costó bajarme y pararme al lado de una travesti de dos metros, con una foto de mi tío, que quizás ni siquiera conocía. Ahí empezó a abrirse ese camino. Era quizás una forma de tratar de ser honesta, de que uno no es tan cool que se mete así como así y se pone a hablar con ellos. Aparte, los de esa colectividad son super inseguros y desconfiados de la gente, ya se los maltrató muchísimo mediáticamente. A veces, uno como cineasta no se pone tanto en duda y quizás sería necesario que cada tanto uno se aparte un pasito y diga “tengo miedo”. No sé, mostrar que hay obstáculos dentro de este auto, dentro mío, para acercarme a hablar con esta persona sacándome yo también todos los velos.

Publicado por [Agustin Acevedo Kanopa](#) en [13:21](#)

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://elterapeutaestupido.ayalajorge.com/cine/cuchillo-de-palo-de-renate-costa.html>

El Terapeuta Estúpido es una publicación virtual dedicada a difundir los modelos de la Psicoterapia Sistémica Breve, la posmodernidad y los fundamentos constructivistas y construccionistas que operan en la psicoterapia, la resolución de conflictos y prácticas colaborativas como la consejería, la docencia y la tutoría.

INICIO | CURSOS ONLINE | PUBLICACIONES | RECURSOS | EVENTOS

CINE

Cuchillo de Palo, de Renate Costa

by JORGE AYALA on May 15, 2011 - 2:05 am

No Comments

Cuchillo de palo (Mejor documental en el último Festival de Cine de Lima) no es sólo un relato sobre la política de los años 80 en Paraguay sino también una representación de la política y de manera singular, de una estética que tiende a imponer bajo la coacción y la poca claridad de pensamiento, la ética de la dictadura. Es interesante el modo como la intimidad y la historia se reflejan mutuamente como dos espejos enfrentados. Renate Costa tuvo una relación de lectora en una época que exigía una única posición político-existencial. Costa es una lectora que no lee una primera persona sino una tercera en el sentido de que existe alguien que llega al pueblo para decir lo que tiene para decir respecto de algo – la muerte misteriosa de su tío homosexual cuando ella tenía 16 años- pero que se supone que no está del todo autorizada para hablar y se ama de una estructura fantástica: la idea del testigo irrelevante; y sostiene esta idea de que no hay testigos irrelevantes para construir un testimonio y menos a propósito de una dictadura. Es la idea de un tipo de palabra que no se funda en la inmediatez sino en la mediatez, no en la expresividad sino en la hipérbole. Al pasar de una primera a una tercera persona Costa hace posible la reapropiación de su propia experiencia (sobretudo cuando la cercanía es un fetiche y se asume que hay que estar cerca para poder entender, comprender y contar las cosas. Por eso elige lo indirecto, lo oblicuo y lo sesgado para protegerse de esta cultura e imponer su propia distancia reconociendo que entre todos estos fenómenos tiene que haber siempre algún tipo de instancia intermedia que pueda filtrar, traducir y transformar), que singularmente no es propia y por eso tiene que reapropiársela, verla como vivida por otros y oirla como dicha por otros para relacionarse incluso con su propio padre en un ensayo que explora lo íntimo en relación con la política, pensadas estas dos dimensiones como si fueran una sola, como si existiera la necesidad de la cámara para mirar la relación familiar en esos años tan violentos (el documental concluye como terminamos todos después de una tragedia familiar: con la esperanza de que algún día nuestros padres puedan cambiar).

Para que haya signo hace falta que la cosa se pierda, y no hay signo que no sea el recuerdo, la resurrección de la cosa y hasta su posesión. Este argumento es de Borges, año 1947, cuando escribió *Nueva refutación del tiempo*. En otra breve prosa, "Posesión del ayer", del libro *Los conjurados*, sumaba a su dispensario de aforismos una frase más exitosa: "Sólo el que ha muerto es nuestro, sólo es nuestro lo que perdimos". Es otra manera de demostrar lo que hace Renate Costa en "Cuchillo de palo". Porque perder, además de ser una fatalidad, es una construcción, un artefacto, una obra.

Renate Costa

Artículo disponible en: http://revista.cinedocumental.com.ar/4/criticas_02.html

"Asunción. Una ciudad que da la espalda al río". Con estas palabras, acompañadas de magníficas imágenes crepusculares desde la costa, comienza el documental de la joven realizadora paraguaya.

Renate Costa pone el cuerpo en esta historia, un documental en primera persona, con la misma valentía que Roberto Costa, un gay perseguido durante la dictadura de Stroessner, transcurrió sus últimos años. Quizá porque por sus venas corre la misma sangre que un día dejó de latir en el cuerpo de su tío desde hace una década, en un suceso extraño y sin explicaciones oficiales ni familiares.

El film va construyendo a través de los relatos de familiares, amigos, fotos, noticias del diario y listas publicadas por las autoridades policiales, a un ser que según dicen, murió de pena. El único de todos los hermanos que no quiso trabajar en la herrería del abuelo. El "cuchillo de palo", el que no cumple con los mandatos sociales, el que no sirve para los fines que la "naturaleza" le marca.

El barrilete que la directora arma en la terraza con su padre, el hermano de Roberto, que no puede volar y se enreda entre los cables de la calle, es casi una metáfora del tío que no quiso romper con los lazos familiares pero se construyó un personaje, que sólo salía de noche: Héctor Torres. Atrapado, como ese barrilete, entre la trama y la urdimbre de la sociedad paraguaya machista hasta hoy en día, religiosa hasta el cansancio, moralista, con todas las marcas que dejó la represión.

¿Cómo se re-construye la vida de un ser querido que ya no está y de cuya existencia poco se conoce, porque en la familia "de eso no se habla"? Quizá desde nuestras propias historias, las que hoy pueden ser contadas. Desde nuestros prejuicios, desde nuestros recuerdos y desde las personas que lo conocían.

El documental de Costa indaga el mundo privado, familiar, y construye un discurso: pero el discurso que funda no se agota en una singularidad individual, sino que se extiende hacia una pluralidad social e histórica, y a partir de allí se transforma en una suerte de denuncia.

El 1 de setiembre de 1959 el locutor de Radio Comunerós, Bernardo Aranda, fue asesinado y calcinado con el combustible de su moto, en un aparente crimen pasional que involucró a un alto hombre del régimen. Para encubrir el brutal crimen, las autoridades policíacas montaron una gran caza de brujas, arrestando a cualquier persona sospechada de ser homosexual, "por reunir la misma condición que el supuesto asesino". Peluqueros, bailarines... gente que se salía de los cánones convencionales sumaron 108 personas. Héctor Torres (Roberto Costa) estaba en esa lista. "... ¿Cómo volver a mostrar esta lista sin seguir haciendo daño?", se pregunta Renate Costa. ¿Cómo seguir adelante con estas incógnitas cuya resolución nadie busca, nadie recuerda, nadie investiga? Cerrar y olvidar

Renate Costa

sería más fácil.

La directora entrevista a amigos, familiares y se la ve indagando en la película, desmontando todo el tiempo el dispositivo cinematográfico. Aquí no hay ocultamientos, permanentemente el espectador se enfrenta con la realidad que se le muestra, una historia de vida y una muerte oscura.

Temas que no se tocan. Secretos que sabe todo el mundo. La discriminación, la homofobia, el desamor, la negación y la falta de comprensión dentro de la propia familia. La película investiga, denuncia y reactualiza uno de los peores capítulos de la condena social y el racismo de la historia paraguaya, que después se sedimentaría bien en la mente colectiva. La narración en primera persona le sirve a la directora primero para encarnar esta historia privada, hacerla suya, y, luego, irradiarla inevitablemente hacia lo público. Quizás sea el arte de las nuevas generaciones el encargado de conservar la memoria y de librar una batalla, después de tantos años, contra la des-memoria.

Laura Contreras

Ficha técnica:

Guión y dirección: Renate Costa. Producción: Marta Andreu y Susana Benito.
Dirección de Fotografía: Carlos Vásquez. Edición: Núria Esquerra. Origen:
Paraguay/España.

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://ea.com.py/%E2%80%9C%E2%80%98cuchillo-de-palo%E2%80%99-es-una-pelicula-sobre-la-aceptacion%E2%80%9D/>

Periódico de Interpretación y Análisis

Entrevista a Renate Costa: “Cuchillo de Palo es una película sobre la aceptación”

Por [Juan Carlos Lucas y Sophia Paoli](#) · septiembre 13, 2010 ·

Palabras Clave [108](#), [Cuchillo de Palo](#), [Documental](#), [Gay](#), [Renate Costa](#)

[Renate Costa](#) y su filme “[Cuchillo de palo](#)” disfrutaron de un gran éxito a nivel internacional. La película relata la vida de Rodolfo Costa, uno de los [108](#) homosexuales perseguidos durante la dictadura estronista. La realización que estremeció a la Berlinale, en Alemania es una investigación que recorre las listas de la policía de la dictadura, que incluía a muchos homosexuales, entre ellos su tío.

Quisiéramos que nos hables de cómo surgió la idea de realizar un [documental](#), sobre todo cuando tratas un tema familiar.

La idea surgió años después de la muerte de mi tío Rodolfo, a quien dedico el documental. Cuando él murió dijeron que falleció de tristeza. Fue mi tío artista, quería ser bailarín, fue modelo, era muy alegre, lleno de colores. Por eso esa respuesta me llenó de curiosidad ¿Es posible morir de tristeza? ¿Cómo fue la vida de una persona que muere por esta causa? Pasó el tiempo y fui conociendo más casos. Por ejemplo, en parejas que llevaban muchos años juntos, cuando el esposo moría, al poco tiempo le seguía la mujer. Con los animales se ve mucho este tipo de muertes.

Coméntanos sobre el argumento de tu documental que, más allá de la historia, seguramente tiene un fin

La verdad es que no creo que el cine pueda “cambiar” la sociedad, pero sí que uno se puede expresar de manera audiovisual para expresar su reacción ante ella. José Saramago decía que él no escribía para agradar o desagradar, sino para desasosegar. Lo decía de forma irónica, pero es la forma que tiene el arte de romper con los viejos paradigmas de una sociedad. La nuestra sufrió una dictadura tremenda donde se rompieron muchos valores sociales que desde antaño honraban al paraguayo. El hecho, por ejemplo, de que un “pyragüe” tenga la potestad de informar al muy fuerte dictador o al régimen sobre tu vida íntima me parece algo terrible.

En el caso de las persecuciones a los homosexuales, la sociedad civil tuvo mucho que ver. En la primera represión, lectores del diario piden a Stroessner que “elimine la lacra social”. La gente pensaba

Renate Costa

que era una enfermedad que venía del exterior del país. Esto se puede leer hoy en la Biblioteca Nacional. O sea que el aparato represor tenía carta libre para perseguir y amedrentar a estos hombres, muchos de ellos, opositores políticos o enemigos del régimen o gente común, que nada tenía que ver con la homosexualidad. Se hicieron incluso dos listas.

La primera, en la cual llegaron a ser 108 hombres yo sólo la cito en la película. Esto fue en 1959. La segunda, que es la que toca la vida de mi tío y de cientos de hombres más, fue en el año 1982. Ésta fue repartida por oficinas públicas, colegios, universidades... la discriminación social fue inmensa.

¿Te encontraste con obstáculos para obtener los testimonio?

El haber aparecido en una lista fue algo muy duro, quizás lo más duro para todos los hombres nombrados en ella, porque pasaron a ser figuras públicas de algo que se consideraba vergonzoso. La lista contiene datos que violan la intimidad de algunas personas, tiene muchos datos falsos, supuestas delaciones y delaciones reales entre los mismos detenidos, direcciones, teléfonos, así que todo el mundo conocía ese aspecto de la vida que es de cada uno.

Fue una herida muy profunda en esos jóvenes, en muchos sentidos porque no podían denunciar lo que les pasaba, algunos sufrieron graves torturas físicas, psicológicas y sexuales, ningún abogado se animaba a tomar los casos y defenderlos. Una locura. Y encima de todo, se convertían en la vergüenza de la familia o perdían a sus amigos.

Muy fuerte. Esto hizo tanto daño que volver a hablar de la lista revive viejas heridas muy mal cicatrizadas y hablar de algo que duele, cuesta mucho. Hay gente que me dio su testimonio y no quiso que diga su nombre, pero sí que estuvieron dos meses detenidos y el trato fue inhumano. Estos casos son desconocidos para la sociedad actual, para mí es muy importante dignificar a las personas.

¿Cuál fue la reacción del público, de la prensa y de tus colegas europeos sobre “Cuchillo de palo”?

La misma trama, al ser documental, es una búsqueda de la verdad. Mi papá es uno de los personajes principales y aparece en varias escenas. Todo es real. La gente se identifica mucho en la forma en que mi papá y yo (que también aparezco) discutimos sobre por qué no me dejaron acercarme más a mi tío, conocerlo mejor. Son diálogos intensos que reflejan un cambio generacional. Yo le pido explicaciones. Él esquiva algunas, responde otras y calla cuando no puede más. “Cuchillo de Palo” es una película sobre la aceptación, que sólo se puede dar cuando el amor es incondicional. Esto suele pasar en las relaciones de padres-hijos. Es algo mágico, porque las cosas terminan funcionando a pesar de lo diferentes que somos unos y otros. Esta relación entre mi padre y yo es la que hace que la película sea tan universal. A todos nos cuesta hablar con nuestros padres de temas “delicados” y él fue muy valiente en ayudarme a hacer esta película y responder a todas mis inquietudes... o a las que podía.

“Cuchillo de Palo” también retrata una sociedad, la de los ochenta, gente de la noche que conocía a mi tío. Ese mundo es tratado con mucho respeto, conocí a personas maravillosas, que me enseñaron y me enseñan mucho. Mi tío tuvo buenos amigos, muy divertidos, extravagantes, rompedores de los esquemas sociales en los que estamos encerrados.

Renate Costa

¿Cuáles son tus expectativas del estreno en Paraguay? ¿Cómo crees que será la reacción del público paraguayo?

Tengo el apoyo de mis padres para el estreno. Sé que el mostrar la película en Paraguay puede dañar la sensibilidad de algunas personas, pero la hice con sumo respeto, con mucho cariño y con las mejores intenciones. Conozco nuestra sociedad, aunque tengo un pie en Barcelona, no despego el otro de Asunción y creo que el estreno va a ser muy emotivo, muy lindo. El espectador paraguayo está más abierto a nuevos lenguajes, las sociedades actuales necesitan historias sinceras y esta es una de ellas. Además se valora lo nacional y la trayectoria que está teniendo “Cuchillo de Palo” es muy buena. Para mucha gente es un orgullo, para otros, los que todavía se enquistan en la mentalidad anterior, será un choque. Es una película que toca una persecución, así que es duro conocer qué pasó, pero hace mucha falta. “Cuchillo de Palo” trata de dos temas tabúes, la homosexualidad y el abuso de poder en la dictadura, las aguas estarán muy movidas.

¿Qué ventajas tuviste al hacer el estreno mundial en Berlín? ¿Cuáles son las diferencias si estrenabas en Cannes o La Berlinale es uno de los mejores festivales del mundo?

Estuvimos en la sección oficial panorama, la más importante después de la Selección Oficial. Para nosotros fue un gran logro que sigue dando frutos. Además también estuvimos en Cannes, en una sección paralela pero oficial llamada ACID, que programan directores franceses. Ambos festivales son inmensos y le dieron gran visibilidad a la película. En los Festivales más pequeños, en todos los que fuimos hasta ahora, ganamos premios y menciones.

Es una bendición. Ahora irá a la Viennale (Austria), al Festival de Baldivia (Chile), nos confirmaron Goteborg (Suecia), también Noruega, Amsterdam, Polonia... Es un documental pequeño pero que a la gente le toca la fibra, les conmueve y eso es muy gratificante.

Quisiéramos que nos respondieras como profesional y, por otro lado, a nivel personal ¿cómo te sientes al culminar esta obra?

A nivel personal es una película muy difícil, donde pongo mucho de mí misma, de mi historia familiar, de mi forma de pensar. Realmente puse todo de mí y ahora estoy en un periodo donde me siento vacía. En silencio. Tengo la suerte de tener cerca a mi papá, de tener su aprobación, su cariño, todo su apoyo. A veces pienso que estaba predestinado, porque cada paso fue difícil de dar, a veces tardábamos muchísimo en empezar un rodaje, en conseguir un fondo, pero cuando todo parecía caerse por la borda, se abría la puerta.

A nivel profesional crecí mucho. Las productoras de Barcelona, que tomaron el proyecto, lo hicieron suyo y así cada persona del equipo. Tuve suerte, pienso. Estoy muy agradecida con toda la gente que nos ayudó. En Paraguay trabajar con Natalia Benitez, Victor Rocholl y Gabriella Zucolillo fue un placer. Y la entrada de Berta Rojas con una música en los créditos finales es el broche de oro. Agradezco también al Fondec y al Fodecica que me apoyaron siempre. Espero que gocen de buena salud y se siga filmando cada vez más en Paraguay

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://ea.com.py/elogia-de-%e2%80%9ccuchillo-de-palo%e2%80%9d/>

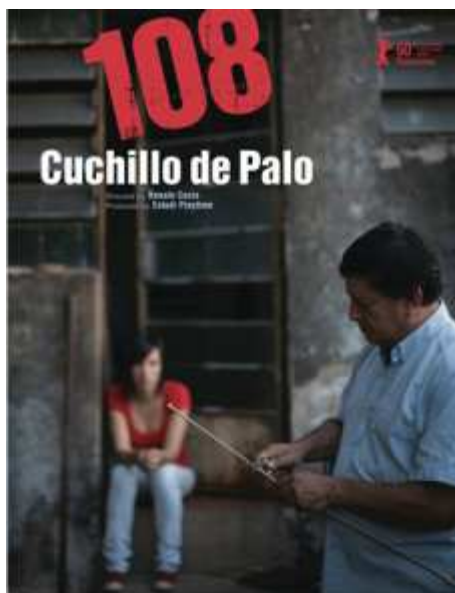

Periódico de Interpretación y Análisis

Elogio de “Cuchillo de Palo”

Por [Luis Ortiz Sandoval](#) · octubre 4, 2010

Palabras Clave [Cuchillo de Palo](#), [Renate Costa](#)

Esta es una nota simple para compartir una impresión. Una impresión de una película, [Cuchillo de Palo](#), dirigida por la directora de cine paraguaya, [Renate Costa](#) y recientemente estrenada en Francia. Acabo de regresar de verla, quizás tan conmovido como absorto. Y fue significativo de haberme encontrado, durante la proyección, sentado al lado de Delicia Villagra, insigne ex-exiliada política paraguaya, y de Laura Moreira, hija de otra compatriota otrora acechada por el destierro stronista.

La película trata de las circunstancias extrañas en la que muere Rodolfo Costa, el tío de Renate, en los años '80. Éste era hermano de su padre y fue una de las personas que durante la dictadura de Stroessner formaba parte, por razones de su orientación sexual, de la “Lista de homosexuales” de la Policía stronista, conocida como la tristemente célebre “Lista de los 108”.

Renate Costa

Cuchillo de Palo sigue las huellas, a través de la técnica documental, de varias personas que conocieron a Rodolfo, empezando por su mismo hermano, el padre de Renate, de manera a relatar la vida y el contexto en que él tuvo que sostener su opción sexual al mismo tiempo de mantener los lazos con la sociedad de su época. Durante todo el transcurso del film, la magistral puesta en escena de los prejuicios de los que era víctima un grupo de ciudadanos en una época tan oscura, permite mostrar la lógica política con la que el régimen autoritario perseguía y reprimía todo lo que era contrario a la moral dominante.

La mirada del film sobre un fenómeno como la homosexualidad es aguda y bien contextualizada; fenómeno tan sensible como espinoso, sobre todo en una sociedad en que el mismo está marcado por el prejuicio, la sospecha y el ostracismo. Mirada nada fácil aún hoy cuando en nuestros propios ámbitos familiares, los prejuicios contra la homosexualidad se develan como condena inmisericorde en amalgama con la estigmatización.

El relato de Renate Costa no cae en el reproche, en la apología ni en el fácil relativismo moral. Cualquiera de estas salidas podían, para la directora, constituir el riesgo de caída en una pose “bien pensante” o “políticamente correcta”. Ella, por el contrario, escapa a toda suerte de maniqueísmos, tan fáciles como caros a la demagogia política y cultural. El relato de la historia que Costa nos presenta, es un relato incisivo porque se desenvuelve en su misma historia familiar, donde yacen elementos de una sociedad que alberga después de muchos años, el prejuicio y la intolerancia como criterios de relación entre las personas.

Su mismo padre, que no está “a favor” ni “en contra” de la dictadura, adhiere sin embargo a una concepción moral que fue funcional al régimen dictatorial y de la que él mismo no tiene la exigencia de problematizar. La lectura de la realidad, por su padre, es una lectura serena y prudente, no calumniosa ni fanática, pero sí convencida de que las identidades sexuales, la relación con el cuerpo, y en fondo, las relaciones sociales, deben basarse en premisas indiscutibles, ya inscriptas en la biblia, en la tradición, o en quién sabe qué otros dogmas preestablecidos.

La obstinación -inconsciente sin duda- del padre de Renate, por borrar el pasado que envuelve la situación desgarradora, tan íntima como insondable por la que atravesó su hermano (y en fondo, él mismo y su familia), es la sutil analogía de una gran parte de la sociedad que se resiste a dialogar consigo misma y de interrogarse sobre el origen de sus actuales problemas. La cineasta, que no escatima en mostrarse a sí misma doliente y a su vez condolidada con las angustias de su extinto tío, reconoce en el camino de la interpelación, la única vía certera para recomponer un vínculo profundo con su historia personal y la de su país.

En el *intento* de comprensión entre Renate y su padre, se halla una profunda tensión que la película logra captar de manera delicada y hasta poética, punto donde asimismo alcanza los momentos más sublimes. Y es que este intento no puede soslayar el dolor tan profundo como inevitable que cierne la relación de padre e hija, de dos generaciones que se encuentran juntas ante la sombra de la incompreensión al mismo tiempo que ante el desafío del entendimiento mutuo.

En los diálogos de Renate Costa con su padre están los diálogos posibles de un país; un diálogo incisivo sobre su historia y sobre el origen sinuoso de un proyecto democrático que se resiste a emprender. Surgen en la trama de *Cuchillo de Palo*, la ternura y el afecto como principios hermenéuticos centrales para comprender la sociedad y comprendernos a nosotros. Porque si nos

Renate Costa

preguntáramos *cómo* fue la sociedad paraguaya cuando por la violencia y el miedo estaban proscritos la ternura y el afecto, confinados al “patio trasero” de la esfera íntima, es cuando podemos comprender cómo vivimos hoy la tolerancia y el respeto, el diálogo y también el disenso; en fondo, cómo compartimos hoy, sin temor ni amenazas, un espacio público que se pretende plural, una vida democrática.

Es ese miedo el que se resiste a perecer en Paraguay. País donde lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido sentir, pensar o creer, estuvo durante tantos años estrictamente controlado por la fuerza. País donde se señalaba en los homosexuales, en los comunistas, en los campesinos o en los “indios”, los males que era necesario “erradicar”. Aún hoy ese miedo tiene nombre de izquierdistas, campesinos, homosexuales o indígenas. Es decir, todo lo que “es reprobable ser” y contra lo que hay que combatir.

Como muchos otros paraguayos, creo que el olvido y la indiferencia son las más brutales de las torturas en nuestros días. Ese olvido cínico, que pregona que enterrar el pasado, los dolores que padecemos y las heridas que no cicatrizaron, es la mejor manera de curarnos. Mientras que, como decía Ciorán, “olvidarnos del origen de nuestros males es darles rienda suelta para que sigan su curso, causando más mal”.

Renunciar a comprender el origen de las contradicciones que aún hoy aquejan nuestra sociedad, construidas en el transcurso de la historia y sedimentadas de una generación a otra, es la manera más eficaz de evitar poner cimientos firmes y fundamentos verdaderos para construir una sociedad nueva. Es como dice el adagio guaraní y que se corresponde muy bien con el título del film: “ñambo kyse yvyra ñande democracia pe”.

Sobre esto Renate Costa nos ofrece una lúcida y magistral reflexión.

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://ea.com.py/conmovedor-reflejo-de-nuestras-propias-fobias/>

Periódico de Interpretación y Análisis

Conmovedor reflejo de nuestras propias fobias

Por [Hector Fretes Barreto](#) · agosto 6, 2010 ·

El documental paraguayo Cuchillo de Palo de Renate Costa, grata revelación en diversos festivales internacionales finalmente se presentó ante el público paraguayo. Un repleto auditorio del Juan de Salazar fue testigo de un importante paso para el crecimiento de la escena documental en nuestro país.

La obra muestra por un lado a un recio hombre de familia abatido por las circunstancias del divorcio, y con una postura bien definida en cada aspecto de su vida, del otro su única hija que desde niña quedó fascinada por uno de sus tíos, quien vivió una vida fuera de los estándares establecidos por la sociedad de la época y cuya muerte ameritaba desentrañar la historia del mismo.

Esa curiosidad lleva a la joven a recorrer varios puntos de la ciudad y conversar con todo aquel que pueda conocer algún dato sobre la engimática personalidad del tío, y por supuesto intentar rescatar algún testimonio de su padre, ferviente opositor a la conducta de su hermano

Cuchillo de Palo va mucho más allá de la curiosidad por la muerte de un familiar cercano, este es el punto de partida para describir un periodo de nuestra historia que continúa pisándonos los talones, la fobia hacia lo diferente sigue presente entre nosotros. Si bien actualmente esas demostraciones de intolerancia difieren mucho de las vividas en tiempo de la dictadura, sus efectos son altamente nocivos para aquellas personas que los sufren. Personas que al igual que todos nosotros tienen esperanzas y sueños por concretar y merecen todo el respeto como ciudadanos en igualdad de derechos y obligaciones.

Renate Costa

Una vez finalizada la función Renate Costa conversó brevemente con E'a, y comentó sus expectativas para con el público paraguayo en general, *“que si bien es cierto es un público más difícil espero que acudan a las salas para darse cuenta de que Cuchillo de Palo es un reflejo de nosotros mismos”*.

Contó además los duros momentos vividos durante la filmación, por un lado conocer los tormentos sufridos por su tío y reflejar esos sucesos ante su padre. Asimismo sostuvo que esa necesidad de reivindicar la memoria del tío, está relacionada al divorcio de sus padres y como su mamá embarazada en una segunda unión, fue dejada de lado por la familia Costa, *“ese hecho me relacionaba un poco con mi tío, y la relación de mi familia con él, ese fue el motor que me impulsó a investigar y realizar la película”*.

Consultada sobre la posibilidad de cambio de la mentalidad paraguaya hacia las personas de conducta sexual diferente, manifestó que existe una mayor aceptación, *“si las generaciones cambian como las mentalidades no van a cambiar, todo depende de nosotros, nosotros decidimos querer crecer, cambiar un paradigma antiguo que nos hace sufrir como seres humanos, si bien el ser humano es un poco raro y elige sufrir, en el caso de Paraguay si la gente hoy tiene una mente mucho más abierta”*.

Renate Costa

Artículo disponible en: <http://cine3.com/2010/05/22/cuchillo-de-palo-excelente-cine-gay/>

Cuchillo de Palo excelente cine gay

Escrito por Marcela Torres. Publicado en [Cine y películas](#)

Tagged: [Cuchillo de Palo](#), [Cuchillo de palo \(108\)](#), [festival de cine de cannes 2010](#), [festival de malaga cine español](#), [Renate Costa](#), [renate coste](#)

Publicado mayo 22, 2010

Presente en el festival de Cannes, fue seleccionada para una sección paralela, la programación de la ACID. La ACID es una asociación de cineastas franceses que todos los años selecciona nueve películas internacionales para proyectar en Cannes y facilitar su distribución, además de exhibirlas durante el otoño en París y otros quince cines de la región. Después de haber estrenado en la Berlinale no es posible estar en ninguna de las secciones principales de Cannes, así que esta selección es la única forma de tener presencia en los dos festivales.

En Paraguay, llamarle a alguien 108 es calificarle de “maricón”. No de homosexual o gay. Sino de maricón, como insulto. El número se refiere a “la lista de los 108”, el primer registro de homosexuales hecho durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró 35 años, de 1954 a 1989. En ese listado de 108 nombres, Rodolfo Héctor Costa Torres aparecía en el puesto 41. Y por salir allí sufrió una vida de humillaciones, hasta que un día, ya en el siglo XXI, apareció sin vida, tirado desnudo frente a su casa.

“Mi documental es el retrato de un fantasma. Porque mi tío, aún muerto, está constantemente en todos los planos”. Renate Costa, cineasta paraguaya de 29 años, recuerda perfectamente -y así arranca su filme- la llamada de su padre para anunciarle

Lista de 108 homosexuales perseguidos por la justicia en Paraguay

Renate Costa

la mala noticia. “Me dijo que había muerto de tristeza”. Decidió grabar todo el proceso de investigación, sus confrontaciones con su padre, que consideraba a su hermano alguien enfermo, un bicho raro, el único de la familia que no quiso ser herrero. De ahí el título del filme, Cuchillo de palo, una inmersión en una historia silenciada en Paraguay, en la represión -que aún hoy en día existe- de los homosexuales en un país “en el que a veces parece que nada cambió, a pesar de que hayan transcurrido 20 años del fin de la dictadura”.

Renate Costa ha estado seis años rumiando la historia. Licenciada en Documental en la Escuela de Cine de San Antonio de Baños (Cuba) y en la barcelonesa Universidad de Pompeu Fabra, tras trabajar en varias series documentales decidió sumergirse en su relato familiar. “Mudarme a Barcelona hizo que fluyera”.

Cuchillo de palo participó en el pasado certamen de Berlín y el viernes se proyectó en una sección paralela del festival de Cannes. “Queríamos priorizar Francia, pero nos llamaron de Alemania y decidimos no esperar. Al final, hemos podido compatibilizarlo”. Más aún, el filme ganó en el prestigioso concurso de documentales del festival de Málaga y se proyectó la semana pasada en Documenta Madrid. “La película tiene que ver con conocer a mi padre, a toda su generación, y con ahondar en un tema familiar. He pasado por varios estados rodándolo”. Se ve en pantalla: de cineasta enfadada ante un progenitor que habla de su hermano como alguien enfermo a hija compasiva. “Somos una sociedad muy dividida con respecto a los gays. A veces parece que nada cambió. Las viejas generaciones sienten vergüenza, entiendo que es complicado que cambien su mentalidad; mi generación está haciéndolo gracias al cambio político. Aún así, nos cuesta dejar de lado los prejuicios. Quería recuperar la dignidad de mi tío y, de paso, de todos los homosexuales paraguayos que sufrieron una vida clandestina y muy peligrosa”.

108 está basado en Renato Hector Costa Torres

¿Ha visto su padre Cuchillo de palo? “Sí. En Berlín dijo en un coloquio que era una historia muy dura, pero que era su realidad como hijo, hermano y padre”. ¿Y se puede morir de tristeza? “En Paraguay se usa esa expresión para las muertes inexplicables. Una contradicción, porque mi tío era, sobre todo, alegre”.

Renate Costa

Artículo disponible en: http://www.cinevivo.org/home/?tpl=home_notas&idcontenido=3418

Cuchillo de palo , de Renate Costa (reseña)

18-04-2010 por Nicolás Sorrivias

Desde esta mañana, una imagen sobrevuela mis pensamientos. En ella, **Renate Costa**, la joven realizadora paraguaya, protagonista de su propia película, sostiene entre sus manos un documento cuyo título me conmueve: "La lista de homosexuales". En él se transcriben, como si tratara del inventario de un viejo almacén, los nombres de los 108 gays asumidos que, únicamente por su condición sexual, se convirtieron en sospechosos del asesinato de Bernardo Aranda en Septiembre de 1959. En Abril de 1982, sucede un hecho similar donde son apresados más de 600 hombres. De ambas fechas, queda el mismo recuerdo: una lista negra que se reparte por empresas privadas, oficinas estatales e instituciones educativas para que quienes aparezcan en ella sean marginados, separados de la sociedad.

Perseguidos por la dictadura de Stroessner, y víctimas de un país machista, los homosexuales paraguayos eran apresados y torturados, transformándose en fantasmas, voces desaparecidas de seres a los que no les permitían decir su nombre. Y esos primeros 108 pronto se convirtieron en una cifra, en un número que sería utilizado como insulto y que, estigmatizado a través del tiempo, hoy aparece aún marcado a fuego. 108 es puto, es comunista, es marica, es discriminación.

Entonces, **Cuchillo de palo** se convierte, a la vez, en el retrato de esa sociedad machista y viril, con sus miedos y sus prejuicios, y en la denuncia de ambos hechos históricos que nunca fueron aclarados, y que dejaron cientos de víctimas, cientos de fantasmas y huellas imborrables. Pero también, **Cuchillo de palo** es la búsqueda de una verdad, la razón de la muerte de Rodolfo Costa, el tío de la realizadora, y la reconstrucción del pasado de una familia, su propia familia, sostenida en base a mentiras y ocultaciones.

Renate Costa nos ofrece un relato en crudo, una radiografía a partir de la inclusión de algunas pocas voces que le ofrecen la información a cuentagotas, no porque no lo recuerden sino porque han sido obligados a olvidar. Así es como sucede con los diálogos con su padre, tan impactantes como la misma lista, donde Renate se atreve a preguntarle acerca de su hermano muerto.

Desde el silencio, el padre de Renate le va suministrando información, a la vez que sus propios prejuicios (y credo religioso) le obligan a callar. Recién hacia la mitad de la película se atreverá a esbozar un "homosexual" pero a través de una voz avergonzada, intimidada por la propia palabra. La realizadora, entonces, buscará compasión en su padre a pesar de que, entre ellos, entre el tiempo pasado y el presente, aún existe esa herida abierta que durante casi cincuenta años no ha dejado de sangrar.

© Cinevivo

Renate Costa

Artículo disponible en:

http://www.diariohuelva.com/_n1364759_Julia_Solomonoff_y_Renate_Costa_dos_mujeres_de_cine_piden_tolerancia.html?nocache=1?nocache=1

Julia Solomonoff y Renate Costa, dos mujeres de cine piden tolerancia

AFP - Dos mujeres directoras de cine, la paraguaya Renate Costa y la argentina Julia Solomonoff, presentaron en el Festival de Cannes sendos alegatos en favor de la tolerancia y la diversidad. En su documental 'Cuchillo de palo', la realizadora paraguaya Renate Costa indaga sobre la vida de su tío Rodolfo, que formaba parte de los '108', lista de homosexuales elaborada a principios de los ochenta por la dictadura de Alfredo Stroessner. Estrenada en febrero pasado en el Panorama del Festival de Berlín, la película fue premiada en Málaga, Buenos Aires, Guadalajara, y ahora se programó en Cannes en la sección paralela del ACID. "Para toda mi familia ha sido muy duro. En Paraguay todavía ser homosexual es algo bastante grave. La película refleja mi indignación por lo que yo fui encontrando sobre las persecuciones durante la dictadura, escondidas bajo la alfombra", explica Renate Costa a AFP. "Por otro lado está todo lo que mi familia aprendió durante la dictadura, que les hace rechazar totalmente la homosexualidad. Mi padre piensa que la homosexualidad es una opción y no entiende por qué su hermano no eligió otra cosa", añade. Después de Berlín, la directora organizó una reunión familiar. Le parecía importante que la vieran con ella. Muchos familiares no quisieron venir, pero para el padre de la directora fue importante descubrir el documental. "Para mi padre, ver la película fue algo muy importante porque la historia real era como un cuchillo que llevaba clavado", explica. "Hasta el día que se estrenó en Berlín, yo misma la veía como una 'home movie', como un video familiar, como un proceso muy interno, mis pensamientos y recuerdos estaban metidos ahí", agrega. "Mi familia no era consciente de que iba a salir el nombre y apellido de mi tío, era un secreto familiar que ellos querían mantener en secreto, pero detrás de lo que le pasó a él hay algo más fuerte, es lo que sucedió a cientos de personas

Renate Costa

durante toda una dictadura, no podía dejar de contarlo", afirma. La situación dista mucho ahora de los años '80 en Paraguay, dice la directora. "Pero, por ejemplo, a los travestis los pueden echar aún hoy de salas de cine, 'shoppings', restaurantes". Por eso quiere que su película se vea en Paraguay, que haya debates y que también todos los protagonistas puedan asistir. En la misma onda, la directora argentina Julia Solomonoff cree en la necesidad de mostrar "la diferencia, la diversidad, como un valor que enriquece". Solomonoff cuenta 'El último verano de la Boyita' desde el punto de vista de una niña que está en linde entre la infancia y la adolescencia. El verano en el campo con el hijo de los peones, de su misma edad, le permite descubrir que el sexo puede ser más complejo que la simple declinación masculino-femenino. "En materia sexual, étnica o religiosa, tomar la diversidad como algo que enriquece es un fenómeno relativamente reciente, una evolución democrática", piensa la directora argentina, que anteriormente realizó 'Hermanas'. La película, que se estrenó en Argentina y saldrá en otoño en Francia, se presentó en la sección Cannes Junior, destinada a un público de estudiantes de secundaria y universitarios muy interesante para la cineasta. Julia Solomonoff y un grupo de 40 directores intentan organizar un sistema de integración de cine en las escuelas, canales que prolonguen la vida de las películas sin tener que pasar por los 'dvd's' piratas. "Películas como la mía es un despropósito que se jueguen la vida en una o dos semanas en cartel", concluye.

Renate Costa

4.1 Entrevistas en Internet

VIDEOS

<http://www.youtube.com/watch?v=-VqXYUZ8l38>

http://www.youtube.com/watch?v=c2mN6H_pBZ8

Renate Costa

<http://www.casamerica.es/?q=cine/cuchillo-de-palo>

<http://www.youtube.com/watch?v=FQIJX2Bax2Q&feature=related>

Renate Costa

<http://www.youtube.com/watch?v=GID-ahL57Yc&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v= USC2uJhRUw>

Renate Costa

<http://www.youtube.com/watch?v=eNbCjdTYGsg>

Minuto 4:11

Renate Costa

AUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xn4y9z_108cuchillodepalo-puntolatino-emi_shortfilms

Decidió no ser herrero y ser bailarín -sobre la homosexualidad bajo la dictadura paraguaya-

Entrevia a Renate Costa sobre «108 Cuchillo de palo» por Emamdeem Fohim y Andrés Ramírez de PuntoLatino, 20.11.11., San Gallen

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/espagnol/audio/modules/actu/201005/DIRECTO_CANNES_14_0.mp3

En: <http://www.espanol.rfi.fr/directo-cannes-1405>

DIRECTO CANNES 14/05

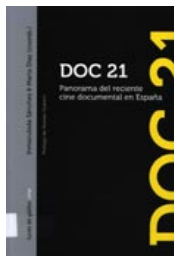
Enviado por flux el Vie, 2010-05-14 15:43.

2010-05-14

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/espagnol/audio/modules/actu/201005/DIRECTO_CANNES_14_0.mp3

Renate Costa

5. Bibliografía

Doc 21: panorama del reciente cine documental en España

coord. por María Inmaculada Sánchez Alarcón, Marta Díaz Estévez
Luces de Gálibo, 2009. ISBN 978-84-937302-1-5

Sumario: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=398792>

2. FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL ESPAÑOL ACTUAL.

Financiación y difusión: mercados y festivales de documental

Autores: Jordi Ambrós

En : *Doc 21: panorama del reciente cine documental en España* / coord. por María Inmaculada Sánchez Alarcón, Marta Díaz Estévez, 2009, ISBN 978-84-937302-1-5 , págs. 223-244

3. *Cuchillo de palo* (Renate Costa, 2010).

Por la buena senda... y en buena compañía.

Cerramos con un ejemplo radicalmente opuesto. En realidad, se trata todavía, de un proyecto. Pero cuajará en película. Probablemente, en un documental, cuando menos, notorio. La tupida, variada y larga lista de créditos institucionales que reproducimos no deja lugar a dudas (y seguramente se ampliará en breve).

Renate Costa, una directora paraguaya residente en Barcelona, optó a comienzos del 2004 a los fondos Jan Vrijman, una línea de apoyo vinculada al International Documentary Film Festival de Amsterdam (IDFA), uno de los más prestigiosos del mundo. Es una iniciativa abierta a realizadores y productores de países con cinematografías financieramente precarias. Recibe un altísimo número de solicitudes, que son sometidas a mucha criba, y contribuye, finalmente con una cierta modestia. El proyecto de Renate convenció a la comisión y empezó su larga singladura. Caía la primera ficha del dominó que terminaría empujando otras muchas. La aportación era escasa, pero muy valiosa para empezar, y permitía ahondar en el desarrollo y comportaba prestigio, un aval intangible de peso que otorga credibilidad. A los pocos meses, Renate Costa obtenía una nueva ayuda de características muy similares, la de la Fundación Alter

Renate Costa

Cine Montreal (Canadá).

Seguramente esos espaldarazos y, por descontado, la calidad intrínseca del proyecto, se tuvieron en cuenta cuando fue seleccionado como integrante del Máster en Documental de Creación (IDEC, IPF Barcelona 5ta edición). Uno de sus tutores Lucciano Rigolini, director del espacio La Lucarne (Arte/Francia), enseguida se implicó en la idea, que, con el tiempo, en 2006, llegaría madura a su primer ensayo de pitching. La buena acogida que le dispensaron los representantes televisivos (TVE, CANAL PLUS) acabó por decidir a Marta Andreu, coordinadora del Máster y, a la sazón, productora ejecutiva de la productora catalana Estudi Playtime. El proyecto de Renate riguroso, creativo y valiente, encajaba en sus líneas de actuación y podía ser factible.

Esa decisión marcaría un giro importante, una productora experta y tenaz comenzaba a trabajar y lo hacía con una buena base de partida. Pronto añadirían el compromiso local paraguayo, las subvenciones públicas Fondec (Cultura y Artes) y Fodecica (Cinematografía). Y, paralelamente, se conseguiría un buen acuerdo con el ya referido IDEC, facilidades de edición, equipo y logística. No había mucho líquido, pero todos esos apoyos permitían trabajar con calma y planificar nuevas etapas. La próxima y decisiva sería pasar por un pitching profesional.

El embrujo de los *pitchings*.

(...)

Conclusiones.

A finales del 2007, *Cuchillo de palo* participó en el *pitching* de Lisboa, Lisbondocs, y cautivó a tres televisiones, que, en 2008, ya han confirmado su participación.

La rueda, casi cinco años después, sigue girando. Las televisiones garantizan el apoyo de Media (Unión Europea) y la subvención pública catalana del ICIC. También subió al carro recientemente la TSI (Suiza italiana) y están bien encaminadas las negociaciones con TVE.

Un caso de libro. Ya no hay dudas que Renate Costa podrá realizar su documental. Una historia familiar, aguda y penetrante, emotiva y de denuncia, que rescata la memoria de su tío, homosexual, víctima de la marginación homófoba en el Paraguay del siglo XX.

Empiezan a rodar en 2009. No van a faltarles medios, tienen varios canales de difusión asegurados y no es aventurado conjeturar que esa obra en ciernes huele a festival.

Fin.

(1) Nos referimos a los casos de los documentales *Demà al mar* (Mañana en el mar, Inés Thomsen, 2005), *Apaga y vámonos* (Switch off, Manel Mayol, 2005), y *Cuchillo de Palo* (My 108 uncle, Renate Costa 2010).