

DUAS VEZES JOÃO LIBERADA / TWO TIMES JOÃO LIBERADA

La compleja representación histórica de lo *queer*

GONZALO GARCÍA CHASCO

Ganadora con *Em caso de fogo / In Case of Fire* (2019) del Premio Orona en Nest, la portuguesa Paula Tomás Marques vuelve a San Sebastián, ahora dentro de la sección Zabaltegi-Tabakalera, con *Duas vezes João Liberada*, su primer largo, que comenzó a gestar precisamente en Donostia cuando cursaba un posgrado en la Elías Querejeta Zine Eskola. El film propone un juego metacinemático que muestra las dificultades de un equipo de cine para conseguir rodar un biopic sobre el supuesto personaje histórico de João Liberada, mujer trans perseguida en el siglo XVIII por la Inquisición.

Para su primer largo, ¿ha elegido una historia que le toca mucho personalmente?

Así es. Yo estaba investigando sobre la Historia *queer*, algo muy difícil de hacer porque está muy oculta y controlada por instituciones de poder. Hay gente que dice que lo *queer* y lo trans son un invento contemporáneo, pero tiene una historia de miles de años. Y

a la vez me estaba entendiendo a mí misma como persona trans: investigar sobre la historia *queer* era una manera de legitimarme a mí misma.

Pero también se convirtió en un proyecto colectivo porque tuve muchas conversaciones con la actriz June João, con quien empecé a escribir el guion, y compartíamos las dudas sobre cómo nos contaban la Historia. La película parte de esas preguntas. De hecho, la película son esas preguntas.

En su film se está rodando un *biopic* sobre la figura histórica de João Liberada, pero es un personaje ficticio, ¿verdad?

Sí, y eso es muy importante. Entendí que tenía que ser un personaje ficticio porque, aunque efectivamente hay textos de la Inquisición que hablan de personas que vivieron esa disidencia sexual, y yo podía haberme basado en alguna de esas personas reales, me daba cuenta de que esos textos siempre estaban escritos por las propias instituciones de poder. La subjetividad de las personas nunca estaba. No nos parecía justo tomar como hechos esa información. La

Historia es algo muy difícil de aprender, está cargada de subjetividades, no es una ciencia exacta. De ahí la necesidad de la ficción.

Un film dentro de un film: ¿Qué sentido le da a esa fórmula metacinemática para lo que *quería* transmitir?

Esa capa metacinemática me sirve para hablar del hecho de que la representación histórica es imposible, es un espejismo, no es algo tan concreto como se tiende a hacer en los *biopics* al uso.

En su film, la protagonista del *biopic* cuestiona el enfoque del director porque no le convence que se centre en la violencia. ¿Existe excesivo tremendismo o fatalidad en la representación de lo *queer*?

Desde siempre. Pero resulta muy complejo lidiar con eso. Por un lado, es necesario reconocer que esa violencia ha existido y existe para acabar con ella; pero nosotras pensábamos que el cine trans y *queer* está demasiado cargado de esa violencia.

Al final, es el propio fantasma de Liberada quien aplica su justicia.

ULISES PROUST

Paula Tomás Marques.

Ahí además introduce el humor. ¿Por qué la idea del fantasma?

Las ideas de lo histórico siempre se hacen desde el punto de vista del presente. Nosotras jugamos con la

ficción de que el fantasma de Liberada cuestionara nuestro punto de vista. Es una proyección en nuestras cabezas sobre cómo el pasado se reiría del presente.

SCHWESTERHERZ / THE GOOD SISTER (LA BUENA HERMANA)

Sarah Miro Fischer: "Quiero que el espectador se cuestione qué puede hacer respecto a la violencia sexual"

G.G.C.

La buena hermana, primer largometraje de la alemana Sarah Miro Fischer, obtuvo en 2024 el Premio de la Industria WIP Europa en San Sebastián para films en posproducción. Tras su estreno mundial en el pasado Festival de Berlín vuelve a nuestra ciudad en versión definitiva dentro de la sección Zabaltegi-Tabakalera. Miro Fischer elige un tema especialmente delicado como es el de las denuncias por agresión sexual y las dificultades que sufren las mujeres víctimas de ella para denunciar y ser creídas, pero desde una perspectiva diferente: el de las personas allegadas al agresor y el fuerte conflicto que supone para ellas tener que elegir entre el afecto a la persona querida y la verdad.

JORGE FUENBUENA

"Es muy bueno que cada vez se hable más de la cuestión de la violencia de género y se dé espacio a las voces de las mujeres víctimas, pero sería interesante dar un paso más allá. Es demasiado cómodo considerar a los agresores como monstruos y colocarlos en una esquina alejada. Pero la cosa cambia cuando ese agresor es una persona cercana", explicaba la directora.

Es por ello que ella decide situar el foco en una persona que no es la víctima ni el agresor. "He hablado con mucha gente sobre esto, y todos los que hablan dicen: ¿y qué puedo hacer yo? En todos los conflictos, cuando no te sientes directamente afectado, sientes que no tienes poder para cambiar nada. Pero yo creo que, aunque no seas parte de un conflicto, es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad para producir cambios. Quiero que el espectador se cuestione qué puede hacer respecto a la violencia sexual".

La directora alemana consigue que nos pongamos en el lugar de la protagonista y nos preguntemos qué haríamos si nos sucediera una

situación tan dura como la que ella sufre. De hecho, la propia cineasta se lo preguntaba a sí misma y no tenía decidido inicialmente qué resolución darle al film y cuál sería la decisión del personaje. "Hasta muy tarde escribiendo no me di cuenta que yo misma tenía que tomar una decisión. Tomar partido. No quedaba más remedio".

En una historia de este tipo, con un conflicto interno individual y moral tan marcado, el trabajo de la actriz protagonista es fundamental. Para ser capaz de visibilizar lo que buscaba, siendo muy conscientes ella y su coguionista de que se trataba de un proceso interno, pensaron en escenas en los que ese conflicto se pudiera externalizar, "y luego con Marie (Bloching), que es una actriz maravillosa y muy intuitiva, estuvimos trabajando durante dos semanas antes del rodaje en improvisaciones con el actor que interpreta a su hermano, sobre todo alrededor de la relación de los hermanos, y trabajando mucho el lenguaje corporal, que para mí es fundamental".