

EN LA RIVERA DE UN RIO QUE RIVERA NOS DIBUJÓ DE SANGRE Y AMOR. CONVERSATORIO SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LA VORÁGINE.

*Afiche La Vorágine
(cortesía Quinto color).*

Este semestre el cineclub La Moviola hizo la curaduría de un ciclo alrededor de las adaptaciones de la literatura al cine titulado Adaptación libros cámara acción en la inauguración del ciclo invitamos a la productora Quintocolor (coproductora con Telecafé) para que presentara su adaptación de la novela de José Eustasio Rivera La Vorágine y tuvimos como invitados a José Lombana (productor y actor), Harold Ariza (director) y Miguel Ángel Vaquero (guionista adaptador) quienes estuvieron en un interesante conversatorio que reproducimos para los lectores de La Moviola.

Agradecemos infinitamente el cubrimiento periodístico que hizo Sala de Contacto y su director Daniel Pineda y su maravilloso equipo, así como la transcripción realizada por Luisa Natalia López Forero.

RAMLM

Por Andrés Romero Baltodano
Director Cineclub La Moviola

ANDRES ROMERO : Les doy la bienvenida a los integrantes de Quinto Color y para empezar, pues quisiera que ustedes mismos se presenten y presenten tanto su cargo como un poco como su recorrido.

MIGUEL ANGEL VAQUERO: Buenas tardes a todos, Gracias por estar aquí Mi nombre es Miguel Ángel Vaquero, soy el encargado de la adaptación y el guion de la serie La Voragine

JOSE LOMBANA: Muy bien. Hola buenas tardes. Eh, yo soy José Lombana. Yo soy el productor ejecutivo de la serie. Trabajo en una productora que se llama Quinto Color, que es la productora que realiza, la serie y todo el proceso que acaban de ver. Este proceso tan hermoso que es la creación audiovisual, que creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos compete o nos interesa este proceso fantástico que nos une como creadores. Estar en una universidad hablando de un tema tan valioso como lo que cuenta José Eustasio en su libro y lo que pudimos, que esperamos que pueda haber sido bien hecho. Pero antes de empezar, quería agradecer al ciclo del Cineclub La Moviola de tenernos en cuenta y que podamos estar aquí. De verdad es un privilegio.

AR: Sí, Muchas gracias y bienvenidos. Y además, para nosotros, como cineclub y como universidad, es un verdadero orgullo, poder presentarle a las personas que van a ser las nuevas generaciones. Harold Ariza uno de los directores ya está con nosotros. Bienvenido.

HAROLD ARIZA : Bueno, sí, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Me acuerdo cuando yo pertenecía a este equipo de los estudiantes y estaba allá sentado y decía algún día me sentaré allá, al frente a ver cómo se hacen las series en este país.

AR: Efectivamente este es un esfuerzo muy interesante porque pues sí es verdad que la televisión pública jalona siempre proyectos, digamos pensados más en un territorio de lo educativo o de lo cultural, pues esta vez aprovechando los cien años de publicación de la maravillosa novela publicada en mil novecientos veinticuatro de José Eustasio Rivera, pues se dio este proyecto, se unieron no solamente voluntades, sino productoras. Aparece entonces MinTIC, aparece Telecafé y aparece Quinto Color, que entre otras también. No sé si ustedes lo saben, es una de las productoras que también ha estado en sus producciones muy jalonando esto. Ya habíamos presentado aquí un trabajo de Quinto Color cuando hicimos un ciclo de LGBTIQA+ , que fue el documental *Les Otres*, dirigido también por Luisa Orozco y pues Quinto Color verdaderamente es una de las productoras que es líder en este tipo de contenidos y no solamente líder, sino que verdaderamente cuando se conjugan todos estos talentos, pues el resultado de la Voragine, verdaderamente es un resultado de altísima calidad. Pues tanto que, la plataforma HBO Max, compró la producción en este momento, si ustedes la quieren ver, la pueden encontrar ahí y tengo entendido

Fotograma La Voragine 1 (cortesía Quinto color).

Fotograma La Voragine 2 (cortesía Quinto color).

que lo van a reestrenar eh ahora en televisión regional y la pueden ver entonces en los canales como Telecafé, Telecaribe

JL: Bueno. Vengo de un universo que está empezando a ser tendencia. Mi camino hacia la producción viene de la actuación. Soy actor colombiano, llevo quince años haciendo televisión y todo lo que implica actuar en Colombia y. Pero siempre con la necesidad de crear, de crear espacios, de crear ambientes, de crear historias, de crear en todo lo que pueda caber dentro del audiovisual. Ese siempre ha sido mi como mis ganas de contar historias desde varios puntos de vista. Desde que empecé a producir trabajo para una productora que se llama Quinto Color, que produce contenido independiente colombiano a mi cargo he realizado la producción de una película que se llama *Amigo de Nadie* que está en Amazon Prime, que también protagoniza Juan Pablo Urrego. La biografía La bionovela de Emma Reyes, que tiene tres temporadas y bueno la fortuna de llegar a La Vorágine, con este combo creativo maravilloso que algunos han sido libretistas en proyectos en los que yo he sido actor, directores, y hemos logrado al día de hoy tener un equipo fantástico, poderoso, de gente de mucha experiencia.

Como productor también me encanta y vengo haciendo un camino documental. Contar historias a través del formato documental es fantástico y el sello de Quinto Color es exactamente lo que nos que nos trae hoy en día acá, y es cómo llevar esas historias que son poderosas en la literatura.El mercado audiovisual. Eso lo hemos hecho con las tres gemas que parten de unas cartas escritas por la misma Emma Reyes, que es una pintora colombiana del siglo pasado. Esas cartas las llevamos a tres temporadas de una serie también exitosa, maravillosa, que la pueden ver en RTVC Play y en

VIX. Y de ahí también parten otros caminos documentales como el Proceso ocho mil, que está basado en un libro que se llama El Presidente que no se pudo caer, que pronto dará a la luz. Y así tenemos ese ADN impregnado en nuestros productos, que espero que sea un camino que pueda ser ejemplo para para pues para las juventudes. Eh, No soy tan joven. No crean, todo es parte de una ilusión, de algo que está acá.

AR: La televisión.

MV: Bueno, pues si él no es tan joven, yo sí soy mucho menos joven. Llevo treinta años en este oficio. He vinculado mucho a la televisión privada, al canal RCN. Allí hice algunas novelas que ustedes no habían nacido como *Un ángel llamado Azul*, Merlina Mujer divina, Chepe Fortuna.Soy escritor, productor, director. Todero. Un poco mi acercamiento a la televisión pública lo viví primero con Teleantioquia haciendo series para ellos, gata mestiza y la popular, y tuve como el regalo el honor que yo le llamo el milagro de ser invitado por Quinto Color a adaptar este monstruo de nuestra literatura tan importante para todos. Por José y por Jorge López, el productor también de esta serie. Pues estoy ahora incursionando un poco en lo que es la televisión pública de grandes dimensiones, como esta serie. Y bueno, eso es un poco mi trayectoria. Gracias.

HA: Bueno, por mi parte mucho gusto. Yo soy Harold Ariza. Yo hago parte pues del equipo de dirección de esta maravillosa serie que hicimos, eh. Este fue mi primer acercamiento a la televisión pública. Siempre he trabajado para televisión privada y películas y demás. Entonces pues nada, el camino ha sido largo, ya llevo más de dieciocho años trabajando siempre en el departamento de Dirección. Fui asistente de dirección muchos años y siempre trabajamos acá en muchas producciones muy muy grandes y nada, hace como nueve años empecé a dirigir. He hecho un par de series, pues para Sony, para Disney, no para Vix para Amazon. Y ahora pues este primer acercamiento a la televisión pública fue maravilloso. Yo no tenía ni idea, pues cómo funcionaban y cómo existía y de verdad fue un descubrimiento maravilloso. No sabía que uno pudiese tener como la identidad de poder contar una historia como estas. Y de verdad fue fascinante porque regularmente en una televisión privada pues es complejo y es diferente y se manejan las cosas como desde otro lugar. Pues nada, eso es como más o menos mi bagaje. Y bueno, pues aquí estamos.

AR: Bueno, yo creo que podemos comenzar entonces hablar del encuentro con la letra, o sea el encuentro con el libro. José Eustasio Rivera es uno de esos autores que tal vez muchas personas lo pasan en el colegio, muy pocos lo leen en la en la realidad, muy pocos conocen, por ejemplo, un libro como Tierra de Promisión, que es un avance hacia la poesía. En el caso de José Eustasio Rivera, de hecho, uno de los premios de literatura en Colombia se llama Premio de novela Tierra de Promisión, eY pues este encuentro con Rivera y con esa literatura tan verdaderamente vital, pues había estado ahí y se habían hecho algunas adaptaciones. Pero en el caso de ustedes y en el caso tuyo particularmente, cómo fue ese abordaje? Cómo fue el proceso desde la lectura del texto de Rivera a voltearlo, que es una labor titánica. El asunto de la adaptación cómo, cómo lo fuiste encarando y cómo lo fuiste, digamos, elaborando hacia los libretos.

MV: Bueno, pues digamos que tuvimos el también el regalo de haber tenido la que la Universidad Nacional hubiera lanzado una edición especial que fue la primera versión de La Vorágine, que se la recomiendo mucho, es muy interesante y basado en esa, versión, pues ahí fue donde yo tuve un abordaje al libro. Yo me lo leí, pues no lo había leído hace cuarenta años, no mentiras como como treinta años en el colegio y cuando me lo leí dije wow, esto es demasiado vasto, demasiado inmenso, demasiados personajes, demasiados tiempos dramáticos, líneas paralelas. Uy, demasiada producción. Entonces era pensar cómo van a hacer esto los realizadores y cómo abordar todos los personajes y lo que más podamos de los conflictos que se narran en la historia, sin traicionar primero a José Eustasio Rivera. Digamos que mi compromiso, además de la productora, era el escritor y yo quise siempre darle un tratamiento a esto con un tema que está permeado a lo largo de toda la obra audiovisual, que es la maternidad. La maternidad como la base de muchos elementos narrativos que están en la historia con las mujeres de la historia, con la selva como madre, como una mujer que queda embarazada, con una madre que castiga a su hija porque no se casa con un viejo, con una madre que pierde a un hijo llanero en medio Casanare, no?

Fotograma La Vorágine 3 (cortesía Quinto color).

Fotograma La Vorágine 4 (cortesía Quinto color).

Entonces la madre estuvo acompañando esta historia en todos los niveles narrativos y ya luego lo otro era una propuesta que era un poco arriesgada y era cambiar un poco la manera como estaba contada la historia de Clemente Silva, porque en el libro ocurre que esa historia aparece muy adelante, casi en el último capítulo del libro y es contada en flashback. Aquí, por fortuna, los productores aceptaron esta propuesta y era que él apareciera en paralelo, aprovechando que las nuevas generaciones que teníamos que dirigirnos también a ustedes para que no fuera una cosa aburrida, densa, sino con mucho ritmo y pues las líneas paralelas aparecían a la par, no? Entonces Clemente Silva va ocurriendo a medida que va ocurriendo la historia de Arturo Cova y Alicia, y la gente recibió esto con mucho entusiasmo. Y por eso quizás esta versión de La Vorágine, pues tiene tanto, tanto, tanto del libro, no? Porque digamos que están todos los personajes del libro y eso fue pues digo, terrible. No fue el presupuesto para la producción, porque hay muchísimos personajes y muchos actores de primer nivel como los vieron allí pero fue muy interesante ver cómo cada personaje tenía no solo una cara importante, sino un personaje muy bien construido por todo el equipo, por dirección, maquillaje, arte y también desde lo que lo que correspondía a la psicología de los personajes. Hubo escenas nuevas que se crearon para esta versión. Las mujeres desaparecían en el libro mucho tiempo. Era una historia muy misógina, muy machista. Y quisimos con José y con Jorge, darle a la historia un poco más de relevancia a la mujer. Y para lograrlo tuvimos que crear una línea paralela completamente en las barracas, donde estaba Barrera, para que ellas tuvieran un sentido de heroínas y también tuvieran un poco de sororidad dentro de sus relaciones humanas. Y eso también creo que se logró un casting maravilloso de mujeres muy buenas todas. Y también tenía incluso hasta momentos de humor como somos los colombianos, como nos movemos nosotros en medio del dolor y el duelo y la tragedia que a veces nos reímos y nos burlamos de nosotros y sonreímos para poder superar todo esto.

AR: Okay. La estructura dramática como la armaste pasando de un texto de prosa a hacer un armazón de estructura dramática dentro de los capítulos. Cómo fue el proceso de, digamos, decantar todos los detonantes que tiene la historia, como tú decías, desde la selva, desde la mujer, desde la pasión, desde el corazón, etcétera. Cómo hiciste ese ejercicio de extraer de la prosa para llevar a la escritura dramática?

MV: Pues digamos que esta historia tiene tantos puntos de giro y tantos conflictos tan fuertes que no había necesidad de inventar mucho dentro de los conflictos, porque era tan duro todo que simplemente iba narrando. Lo que está en el libro, es muy fiel al libro en muchas cosas. Digamos que los textos, la prosa, la poesía. Se respetó mucho la poesía de José Eustasio. Incluso en esta obra hay poemas de él, de otras obras que son los que recitan ellos cuando se enamoran. La historia de amor también fue una apuesta. Queríamos que fuera una historia de amor de comienzo a fin, que la gente le apostara, que se encontraran y que hubiera un poco de esperanza hacia el final, no? Entonces la construcción fue pensando siempre en que nos emocionáramos viendo esta historia sin traicionarla, pero que correspondiera un poco a lo que nosotros hoy en día consumi-

mos como televidentes en las plataformas, en el cine, en la televisión que vemos. Y eso creo que lo logramos, no? La prosa está en la serie también hay muchos diálogos que son exactos a como están en el libro. Ese trabajo se respetó mucho. Eso igual. También se le hizo un tratamiento en el set para que fuera natural y orgánico lo que se decía, no? Un poco como la línea de pensamiento de José Eustasio Rivera, perdón, de Arturo Cova Está contada en off todo el tiempo está narrando. Uy, es que es muy complejo esto. La verdad cuando yo agarré este libro yo dije guau, en qué me metí? En qué me metí? Pero bueno, ya uno habiendo hecho cosas también como Chepe Fortuna, que son tantos personajes y como tantos universos, ahí, en ese, en ese mundo costeño, pues dije bueno, vamos a divertirnos y vamos a contar una historia que yo quisiera verme y que me la vería, en HBO me la volvía a ver y me emocioné y sufrí. Y los finales fueron muy buenos. Creo que también hay un saber de Jose y de Jorge con respecto a la televisión, que siendo pública y siendo seria y siendo una televisión con mucho contenido y muy profunda, también tienen claro cómo contar historias que nos diviertan. Y a mí me encanta eso, porque entonces esta historia pudo viajar en HBO y puede viajar en cualquier lugar del mundo y la gente puede ver algo que realmente lo atrape capítulo a capítulo y no la quiera soltar. Y eso es lo que uno también hace. Como como guionista, no? Es como nuestro mayor reto.

JL: Ok, sabes que quería agregar algo con lo que decía Miguel Ángel y es que ese es uno de los grandes retos de las adaptaciones y más cuando la literatura viene permeada de poesía y de algo tan profundo. Siempre nos preguntábamos bueno, cuando Miguel Ángel le entregue los libretos, esos libretos van a llegar con unos unos parlamentos para unos actores y esto sí es va a ser poesía, se va a sentir todo el tiempo como como se lee una poesía. Los actores van a responder eh, y esto cómo va a quedar cuando se decide qué se va a contar? Independiente de que sea un libro de la literatura colombiana que tiene cien años, al que hay que respetar y al que se le está haciendo un homenaje, también se va a dejar un legado para nuevas generaciones. El productor tiene que tomar varias decisiones y es como la pregunta que siempre nos hacen qué tan fiel es la serie al libro?. Es completamente fiel al libro hasta el punto en el que no interfiere en un lenguaje audiovisual contemporáneo. Es decir, si en el libro las protagonistas del libro, que es la protagonista, es una de las protagonistas, Alicia y Griselda, desaparecen.

O sea, están como las primeras treinta páginas del libro y luego desaparece y aparecen ya al final. Cómo sostienes tú una historia audiovisual sin la protagonista? Siete capítulos cuando son ocho? Entonces es ahí donde hay un límite en la narrativa del texto y se empiezan a tomar unas licencias para que el producto pueda viajar y exista y sea una serie de televisión más no un libro, porque para eso hay audiolibros o hay series documentales que narran de esa manera, pero ya cuando es una serie de ficción ya tiene que tener unos componentes que no los escribió José Eustasio hace cien años, porque él no estaba escribiendo para un formato audiovisual, sino para la lectura. Entonces Miguel Ángel empezó a través de una investigación que les pasaban a las mujeres en esa época. Qué estaba pasando con esas mujeres? Qué hubiera pasado si José Eustasio cuenta lo que le pasa a Alicia

cuando se va? Entonces ese fue el trabajo que hizo Miguel Ángel a través de la investigación y del apoyo que tuvimos con la Universidad Nacional que hace esta primera edición, que lanza esta primera edición del libro otra vez acompañado con una asesoría del profesor Guillermo Páramo. Guillermo hizo una curaduría de estos libretos para que tuviera la esencia del libro, pero que nosotros como nuevos creadores de esta historia podamos también tener nuestro sello. Entonces dejamos una historia femenina fantástica que de principio a fin, que tiene una coherencia, que tiene una verdad que acompaña a la serie de las letras que hizo José Eustasio, que ahí están. Quisimos cambiar también una cosa pensamos que narrar lo que ya está, lo que ya se está viendo audiovisualmente, es difícil. Si el texto dice y entró a una casita de palma con una ventanita, pero si ya la estoy viendo, para qué me la narras, sabes? Y eso es lo que hace muchas veces el autor, el protagonista de la serie. Lo que hicimos fue cambiar eso a pensamientos.

Aquí en nuestra versión de La Vorágine. En esta versión, Arturo Cova no está narrando lo que está viendo, sino que están. Estamos escuchando pensamientos del personaje, de lo que está ocurriendo en la escena. Estos son pensamientos de él sobre los otros personajes. Lo que piensa Alicia, lo que piensa de Barrera, lo que piensa de Griselda, lo que piensa, pero lo que le estamos, lo que ya se ve, ya se contó. Y eso ya pasa a lo audiovisual. Y eso es lo que eso es lo que ya te enfrentas de las páginas al audiovisual. Entonces, por ejemplo, autores como Gabriel García Márquez que describen una casita en diecisiete páginas, cuando ya tú la pones la casita, pues ya esas diecisiete páginas el libretista tiene que ver cómo las va a llenar y no las puede llenar en textos que describen lo que ya estamos viendo. Entonces, en la literatura colombiana vas a encontrar mucho de eso, porque pues esto es el realismo mágico, viene de muchísimo antes de Gabriel y autores como José Eustasio Rivera ya venían utilizando lo que podía llamarse después esto, pero antes pues no se llamaba, simplemente era una descripción latinoamericana propia de nosotros, de describir todo, de escribir todos los ambientes, la cosita, poner, adornar un montón de cosas. Pero el libretista se enfrenta a eso cuando va a adaptar, que todo se resume y esto puede quedar.

Un libro de miles de páginas puede quedar reducido en un libreto de así de chiquito, de tantas descripciones. Entonces ese fue el primer reto que enfrentó Miguel Ángel. Tuvimos todos esos procesos, una mesa larga, pero los libretos no se construyen, no terminan ahí. El libreto se sigue escribiendo con el trabajo del director y de los actores. Entonces, ya puesto en el set, obviamente muchos de esos actores. Miren, les quiero contar que. Fue un casting tan difícil que que yo nunca había visto un casting tan feo como los casting que se enviaron para la vorágine. Feos, feos, feos, grandes actores que yo admiro con toda mi alma y que yo digo quiero ser como ellos. Enviaron los casting más feos porque todos llegaron hablando, así como José Eustasio Rivera. Y claro, eso empezó a complicar las decisiones porque no veíamos, porque al contrario, lo que estamos buscando es que esto se perdiera y que los colombianos pudieran ver cómo se comportaba esa gente en esa vida, que porque no eran poetas el único poeta era el protagonista, los demás eran personas que no tenían ese conocimiento, literatura, no hablaban con esas palabras, saben? Y muchos de los actores ya

Fotograma La Vorágine 5 (cortesía Quinto color).

Fotograma La Vorágine 7 (cortesía Quinto color).

Fotograma La Vorágine 6 (cortesía Quinto color).

Fotograma La Vorágine 8 (cortesía Quinto color).

cuando llegaban al set era como voy a decir todo esto? Pero que se sienta natural, pero que no se sienta poético. Y ahí estuvo el trabajo, ahí estuvo el reto para todo el mundo, para el director, para que el actor no se sienta así, pero no se vea, pero que se cuide lo que escribió Miguel Ángel, que está cuidando la custodia de José Eustasio.

MV: Como en la vida.

AR: Como en la vida, las cosas pasan. Si en tu caso, Harold, llegan ya los libretos a tu escritorio, pero después van a pasar a tu cabeza y después van a pasar a tu corazón. Como el corazón de Arturo Cova. Como lo vas a enfrentar? Estamos en ceros. La pantalla está en blanco. Cómo comienzas a poblar? En términos visuales, lo que ya venía escrito en 1924?

HA: Sí, estaba haciendo una serie y acababa y José me llamó con Jorge López y me dijeron venga, tenemos este reto. Usted se decidiría aceptarlo. Y yo me quedé pensando y dije qué? La Vorágine con televisión pública enloquecieron. Les dije Pero es imposible.

AR: Media selva.

HA: Les dije. Y selva. O sea, nos vamos a ir a la selva. Bueno, entonces fueron muchas preguntas. Y entonces mi compañero, que no estaba. Pero. Pues es mi compañero, mi mentor también. Peto, que es un hombre maravilloso, leído, fantástico, que admiro tanto, eh? Me llamó y fui a su apartamento en las torres del parque y me dijo venga y miramos esto. Me dijo esto es lo que tenemos de escaletas que hizo Miguel Ángel y yo empecé otra vez a leer el libro, porque lo leí cuando tenía quince años en el colegio, como muchos de nosotros creo, y no entendía nada. No, era como qué? Y estas palabras qué significan? Entonces fue como un reto. Al principio yo le dije a Peto o sea, usted está seguro que esto no lo va a ver nadie? Esto va a ser un bodrio. Necesitamos solucionar esto.

Llamamos a Miguel Ángel, tuvimos mil llamadas, mil formas. Bueno, yo me senté en mi casa con la pantalla en blanco y dije Me voy a leer esto y voy a entenderlo. Voy a apropiarme de esto para ver cómo lo podemos adaptar. Y claro, el libro tiene dos, tiene, juega en dos tiempos, no? Entonces está el tiempo de Clemente, el tiempo de Arturo. Y a veces no empata. Mientras Arturo mientras a Barrera y Alicia le pasan ocho meses por el embarazo porque usted lo mide a través de eso. A Clemente le pasan quince años y yo dije y en qué momento los vamos a juntar? Entonces cuando se junte Clemente con Alicia, el niño va a tener quince años y entonces ya no hay historia, no?

Entonces empezaron a surgir muchas preguntas, muchas preguntas Y qué hacemos? Y llegó la curaduría del señor Páramo, que nos trajo una claridad absoluta y tuvimos muchas reuniones al respecto y ya hubo como una claridad de decir venga, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a decirlo en ocho capítulos, no en doce, ni en quince, ni en veinte, ni en cinco.

Y vamos a adaptar esto porque en realidad y empezamos a darnos cuenta que el protagonista de esta serie no son los personajes sino la selva, no? Entonces dijimos claro, el gol en la selva, vámonos por ahí. Y empezaron a surgir miles de preguntas y decimos venga, vamos a acomodar los tiempos. Entonces yo hice toda una línea de tiempo de unos y del otro, y cómo se encontraban y en qué punto. Sí, y empecé a ver el mapa Y dónde queda la chorrera? Y arriba y abajo no? Y empezamos a entender esto y fue maravilloso poder adaptarlo desde ese lugar, porque ya nos apropiamos y nos adherimos al texto y a la historia y dijimos ah, es que esto es por acá, vamos a contar el genocidio más grande de la Amazonía. Es eso. El objetivo de la historia? No es montar un montón de personajes sin sentir. No es como Ah, es que el objetivo que tenemos y la responsabilidad que tenemos es contar esto a través de unos ojos latinoamericanos. No sé si eso resume un poco. Bueno, y luego llega el texto a la a la serie, no? Yo me cargaba mi libro, yo me compré mi libro de la versión de los cien años y yo. Y entonces empezamos a a una unidad. Entonces yo siempre estaba detrás de Peto. Él empezó a marcar todos los personajes y yo le decía A usted no le parece que este man está muy arriba? Usted no le parece que está muy abajo? No le parece que está muy acartonado? Es que esto suena muy extraño. Y decía pero cómo lo hacemos entonces? Pues venga, pongámoslo mucho más orgánico y empezamos a descubrir un montón de palabras que ya no se usan hoy no? Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza una que no se me olvida que es terronera. Yo me la sé porque yo nací en el Huila y mi mamá siempre me la decía, pero yo me decía pero qué será eso? Pues yo terronera. Miedo? A ver, Peto no sabe.

Entonces empezamos a descubrir un montón de cosas y ayudarles a los personajes y a los actores como a descifrar estas cosas, porque habían unos textos lindísimos, no? Que uno decía no, pero esto es maravilloso porque tiene un subtexto maravilloso. No son tan literales ni tan obvios, sino que estamos contando algo más a través del de las simples palabras que se dicen y con el sentimiento que tienen que entregarse este tipo de texto. Entonces sí, fue maravilloso. Fue difícil, no todo el tiempo los guiones sufrían, muchos ajustes, durante el rodaje, obviamente tuvimos que ajustar escenas, volver dos escenas en una, alargar otra, quitarle cabeza a otra.

JL: Fue maravilloso porque en el camino pues ya no tenemos esta locación, entonces ya este personaje no puede entrar aquí porque entonces ya no pudimos llegar a este río, porque resulta que llovió ayer durante cinco horas en el llano y el río al que íbamos mañana ya no se puede pasar, entonces ya. Y entonces el guion siempre va a empezar a sufrir modificaciones, pero obvio, bajo una estructura que se está respetando y no para ahí, porque después viene todo el proceso de postproducción donde se termina de escribir la historia, donde el otro escritor que es el montajista, empieza a estructurar y a montar todas las decisiones que tomamos y arreglar las malas decisiones que también tomamos en el camino.

AR: Hablemos de la parte de producción. Cómo fue la unión de estas tres? O sea, MinTIC, Telecafé, Quinto Color. Cuánto fue el presupuesto? Cómo hiciste magia con el presupuesto? Cuéntanos un poco cómo esa experiencia desde Producción primero.

JL: O sea, voy a hablar en nombre de un equipo de producción muy grande y de personas expertas en producir en Colombia Jorge López y Rosmery Muñoz y mi persona nos encargamos con un equipo de producción muy grande de llevar esto a una. De hacer esto realidad. Se cumplían cien años de La Vorágine. Entonces existe la voluntad del gobierno de dejar una pieza audiovisual para todos nosotros que mantenga el legado del libro, de este libro tan importante. Entonces, ya con esa iniciativa, el canal que recibe este presupuesto lo recibe de Telecafé y estábamos nosotros como productora muy listos, porque como productores independientes de eso es lo que tienes que estar pendiente de qué es lo que se puede contar, de qué es lo que va a ser interesante más adelante, de qué es lo interesante para lo público y cómo hacemos para que lo público pueda trascender a plataformas y a un contenido que se vuelva entretenimiento. Punto. Nosotros teníamos ya muy adelantado el proceso de la investigación, de cómo se podía contar y llegó la oportunidad y el Ministerio dio ocho mil millones de pesos para realizar una serie de ocho capítulos de cincuenta minutos. Ustedes dicen ocho mil millones de pesos, ocho mil millones de pesos en televisión. Les quiero decir que eso es como la mitad veinte minutos de un capítulo de Medusa. Con eso se hace los ocho capítulos, se hizo los ocho capítulos de La Vorágine. Por eso tiene un valor muy grande, porque personas. Que entregaron su vida y su alma durante tres meses para poder contar esa historia. Porque nos fuimos al llano, porque nos fuimos a locaciones reales, hicimos todo el camino que hicieron los protagonistas, los hicimos todas las personas que estuvimos en el rodaje. Estuvimos cinco semanas y media rodando en condiciones muy difíciles que nos proporciona la naturaleza en sí. En el Guaviare, en Casanare, estuvimos aquí en Choachí.

Comenzamos en Bogotá, hicimos todo el camino. Cómo se hace? reuniendo talentos interesados en contar una historia fantástica. Y la verdad es que cuando uno ve un combo tan chévere de gente tan experta, uno dice de aquí algo bueno va a salir. Así que yo quiero estar y tú puedes tener en este mercado, en este proceso, mucho trabajo durante mucho tiempo y hacer series muy exitosas, pero no todas las veces vas a poder contar una historia como esta. No todas las veces en la vida se te presenta la oportunidad de sumergirte en el llano y contar una historia tan profunda, una historia tan colombiana que toca muchas tradiciones, que cuenta la historia de un país. Hacerla entretenida, entretenida tanto para los colombianos como para gente que vive en otros países porque la vieron, fue top uno durante un mes. Estuvo en el top diez durante un mes en diecinueve países en la plataforma HBO, contando una historia colombiana con recursos públicos de un tema que supuestamente solo nos interesaría a nosotros. Pero lo que lo que queremos como productora y mucha gente que viene y trabaja con nosotros en estos proyectos es que sabemos que para que para ser globales no necesitamos sino confiar en lo que somos por dentro. Entonces eso es lo que hemos estado, tratando de llevar a través de nuestros proyectos .

AR: Y va a ser la recuperación de la nacionalidad total. Miguel Ángel ya haces todo el proceso de los libretos, pasa a dirección una vez lo ves, qué tanto de lo que tú en el computador creaste desde la imaginación al pasar a otra, a otras imaginaciones. Peto y Harold, como quedó, se magnificó. Se llegó a un territorio paralelo. Se poetizó. Qué ocurrió de la palabra a la imagen?

Fotograma La Vorágine 9 (cortesía Quinto color).

Fotograma La Vorágine 10 (cortesía Quinto color).

MV: Pues mira, yo tuve la digamos que la oportunidad de estar también un poco en el proceso creativo, por lo menos viendo el casting, viendo la edición, por ejemplo, estuve en el rodaje acompañándolos, pude tener charlas con Peto, con el equipo también un poco y fue muy interesante poder hablar y como expresar cómo me lo imaginé yo. Aunque es un libro que cada quien tiene una manera de interpretarlo, hubo muchas cosas, los libretos quedaron un poco largos por el número de páginas y tocó y les tocó ahí a ellos empezar a decidir en escena que quitaban, que cortaban, que no se iba a rodar porque tocaba sí o sí. A mí lo que me pasó cuando yo vi, cuando yo vi el capítulo. Bueno, el capítulo uno me pareció perfecto dentro de un género que yo manejo, que es el melodrama. Dije esto es una historia de amor maravillosa, me encanta, quiero saber qué va a pasar con ellos. Pero el capítulo dos, yo con el capítulo dos, pues se me salieron las lágrimas viéndolo, eh? Y siempre hablo de una escena que para mí es como lo que resume mi aporte a este, a esta adaptación que tiene que ver con la libertad que para mí es tan importante como el mayor tesoro que tenemos los seres humanos, que es un personaje que no estaba en el libro, que yo lo creé, que es un indígena al que le puse de nombre porque no se me ocurrió nada en ese momento del afán, porque además el otro reto era que esto tocaba para allá, escribir los guiones para allá un poco porque, porque si lo íbamos a hacer nos tocó como escriba muy rápido esos ocho capítulos y manda y quiubo ya y bueno, afortunadamente la televisión privada le da a uno también un poco como de cancha para poder uno a trabajar bajo esa presión, eh?

Y es una escena de un personaje que se llama El deslenguado, creo. Ya no me acuerdo cómo se llama. Es un indígena que le dan a Clemente Silva, que es mi protagonista. Yo le siempre les decía a ellos es que Clemente no es un protagonista masculino, es una, es una protagonista, porque él hace todo lo que una madre haría por un hijo. Digamos que hablábamos mucho del profesor Moncayo, eh? También un poco dentro de la vida real, no? Cómo es la búsqueda de su hijo? Pero él tenía todos esos elementos y cuando le dan a este, a este indígena para que lo pues lo ponga a su servicio, él hace con él algo muy bonito y es que lo libera. Y esa escena la dirigió Harold y yo siempre que veo esa escena me pongo a llorar porque digo wow, Dios mío! Alguien con poder sobre alguien que era lo que ocurría en esta historia. El abuso del poder, la esclavitud de una manera tan cruel. Tomó la tomó la decisión de liberarlo Ya. Y eso para mí resume un poco el tema de esto, no? Que no solamente la esclavitud, sino la libertad. Eso para mí fue muy potente y cuando yo vi ese material ya hecho, pues el nivel de producción es muy elevado, es muy alto, la música es espectacular y cuando uno ha sido productor también de alguna manera entiende el detalle, el cuidado, la capacidad de tener al “Cholo” Valderrama. Entonces uno dice esto está tan cuidado y creo que en eso para mí es un acierto, pues el trabajo que los productores han hecho en esta historia es cuidar cada elemento. Además, todo esto, como lo dice, lo dice José, es con una plata que hay en donde todos de alguna manera pues lo hacemos también porque era La Vorágine y porque le apostamos a Quinto color y a la oportunidad de poder estar ahí. Entonces todos el reparto que ustedes ven es un reparto que también le apostó a estar, porque era La Vorágine

y porque ya había también un precedente con Emma Reyes y con otros documentales que ha hecho Quinto Color, que nos garantizaba a todos un cuidado y un nivel de calidad muy alto y también un nivel humano en la realización, en la forma como se llevó esto a cabo, en donde todos nos sentíamos de alguna manera cuidados. Digamos que aquí los únicos inclementes fueron los bichitos, los coloraditos que se le pegaban a uno. De resto todo fue muy bonito. Hubo mucho amor en el proceso de desarrollo de esta serie y todos los actores, todos estaban apostándole a de verdad el corazón, a dejar este legado para estas generaciones y para que todos los que ya somos más grandes, pues sintiéramos que por fin entendimos todo lo que en el libro también de alguna manera nos querían contar.

HA: El Flagelado se llama El Flagelado. Esa escena tiene una historia particular porque era el primer día que llegábamos al Guaviare y me tocaba dirigirla a mí y empezó a llover toda la tarde y yo no podía filmar. Se inundó todo. Las cámaras no podían salir y a las cinco y media de la tarde paró de llover un poquito, pero seguía lloviendo. Y yo le dije a los chicos de dirección y a todo el equipo y llamé a Jose y a Peto y le dije yo voy a filmar esa escena lloviendo. Y me dijeron bueno, pues hagámosla. Y la hicimos muy rápido, la verdad, y nos agarró el atardecer. Y yo creo que la magia de esa escena corresponde a que la hicimos en una hora mágica, divina, porque está lloviendo y el cielo se torna azul y naranja. Bueno, pal colorista me imagino que fue una maravilla, espero.

Blackmagic eh? Y yo creo que el éxito de esa escena era que tenía como ese momento específico donde nuestro flagelado no tenía lengua, no? El personaje y el único que podía hablar era Clemente. Entonces era muy lindo poder ver dos personas en una playa del río y el otro, si el otro, entregándole la libertad y él se arrodillaba y le decía cosas con sus manos como el lenguaje de señas y Clemente se iba y era preciosa. Yo creo que eso hace parte como de la magia de hacer esa escena y de que no te gane la premura de contar. Porque al fin el objetivo de esa escena, como lo decía Migue, era la libertad, no? O sea, es lo que uno se imagina cuando va a hacer un tipo de escenas como esta es el objetivo es contar la libertad y que haya compasión por parte tuya y Clemente, hacer un personaje tan bondadoso y generoso en busca de su hijo. Yo creo que le regalaba esa libertad al Flagelado como si fuera su pequeño hijo. Pues que ya estaba grande.

AR: Claro. Eh? Hablábamos antes de la música y desde dirección, cómo fue la simbiosis con los compositores de la banda. José.

JL: Bueno. Retos. Cómo hacemos que esta serie también conecte con el público. Entonces ya teníamos una historia de época, un vestuario de época, toda la ambientación de época, un guion de época, situaciones de hace cien años, cómo hacemos que esto conecte? Entonces no hay nada más universal que la conexión musical. Y con Oliver, que es el compositor musical de la serie de la mayoría de los temas que con los que se ambientó musicalmente la serie. Oliver tenía una propuesta musical bastante interesante.

Fotograma La Vorágine 11 (cortesía Quinto color).

Llegó con una propuesta musical que involucraba instrumentos nativos colombianos regionales y esto sonaba hermoso, pero sonaba como si fuera un documental, sabes? Y ahí empezamos a tener el primer reto y acercamiento. Y en ese proceso dijimos qué tiene la serie visualmente muy universal y ustedes cuando ven la serie ven a estos vaqueros y estos llaneros colombianos en unas inmensidades de una llanura. Y dijimos esto. Esos son los vaqueros latinoamericanos.

O sea, si nosotros contamos el llano como un western y empezamos a contar el llano como western y el western es un género que el mundo conoce a través del cine, del cine clásico. Y todo lo que se inventaron los gringos a través del western es algo que tenemos nosotros como muy en el ADN, porque ya lo hemos visto y empezamos a combinar el western que ya existe y empezamos a inventarnos el western latinoamericanos a través de los llaneros colombianos. Entonces, en esa fusión y en esa mezcla empezamos a encontrar una identidad musical única.

Y esto y estas melodías llaneras, esta arpa llanera, este cuatro este empezaron a surgir un montón de ideas y si ustedes ven la serie, van a encontrar esa mezcla entre cantos de vaqueros, de baquianos, de

gente que va arriando ganado a las seis de la mañana, pero a través de eso empieza un arpa a parecer y esta arpa se empieza a estilizar y nos empieza a dar un sonido que puede ser tensión, misterio, amor, locura, desenfreno. Y así se empezó a armar todo este universo musical de la vorágine, que es fantástico, es único, es original. Todas las piezas se hicieron originales.

Muy pronto se van a estrenar, se va a estrenar todo, toda la música ambiental y todo la música que compone la serie. En plataformas digitales importantes, porque pues hay que mostrarla porque fue un trabajo minucioso, fantástico y eso está acompañado con la música del Cabezote que la canta el Cholo Valderrama con Yaneth de Piso21 e hicimos una canción bellísima que se llama como este bolero que abre la serie y desde la música, desde el principio empezamos a conectar con la modernidad, con los sonidos que están, que están en tendencia, porque no quiere decir que lo moderno es tecnológicamente moderno. La modernidad no necesariamente tiene que estar ligada a la tecnología, sino una modernidad que está vigente y lo vigente puede tener incluir cosas y elementos de hace cien años que están siendo utilizados correctamente para traer una audiencia juvenil.