

PANORAMA

DE LAS AMÉRICAS / OF THE AMERICAS

RABAT
Tras los moriscos españoles
After the Spanish Moors

BOGOTÁ
Placeres sencillos
Simple Pleasures

La revista oficial de
The official magazine of

Copa Airlines
Añiliada a Continental Airlines

LOS PUÑOS DE UNA MUJER

PITUKA

El primer largometraje de la realizadora panameña Pituka Ortega Heilbron busca responder por qué naciones con poca autoestima se aferran a héroes que resultan ser erráticos e impredecibles, pero que tienen el valor de lograr los sueños que su nación no se atreve a realizar.

Transcurre el convulsionado siglo XX. Centroamérica se debate en medio de conflictos socio-políticos y acude a todo, incluso a la violencia, para resolverlos. Mientras tanto, Panamá se impone en el mundo con un lenguaje simbólico: quiere su bandera ondeando al viento en el Canal junto a la estadounidense; eleva su expresión de protesta mediante la voz de Rubén Blades, es dirigida por un carismático líder militar, el general Omar Torrijos, tan amigo de Fidel Castro como de Jimmy Carter, y enfrenta a la potencia en un particular “campo de batalla”: un ring de boxeo.

Al final, Panamá alcanza sus objetivos: logra un tratado que no sólo le garantiza el derecho a izar su bandera frente a su más valioso recurso, sino la devolución del Canal de Panamá y todas sus áreas aledañas —bajo tutela de Estados Unidos desde su construcción— y su héroe nacional Roberto “Mano de Piedra” Durán, “El Cholo”, vence en franca lid al niño mimado y campeón olímpico de Estados Unidos: Sugar Ray Leonard.

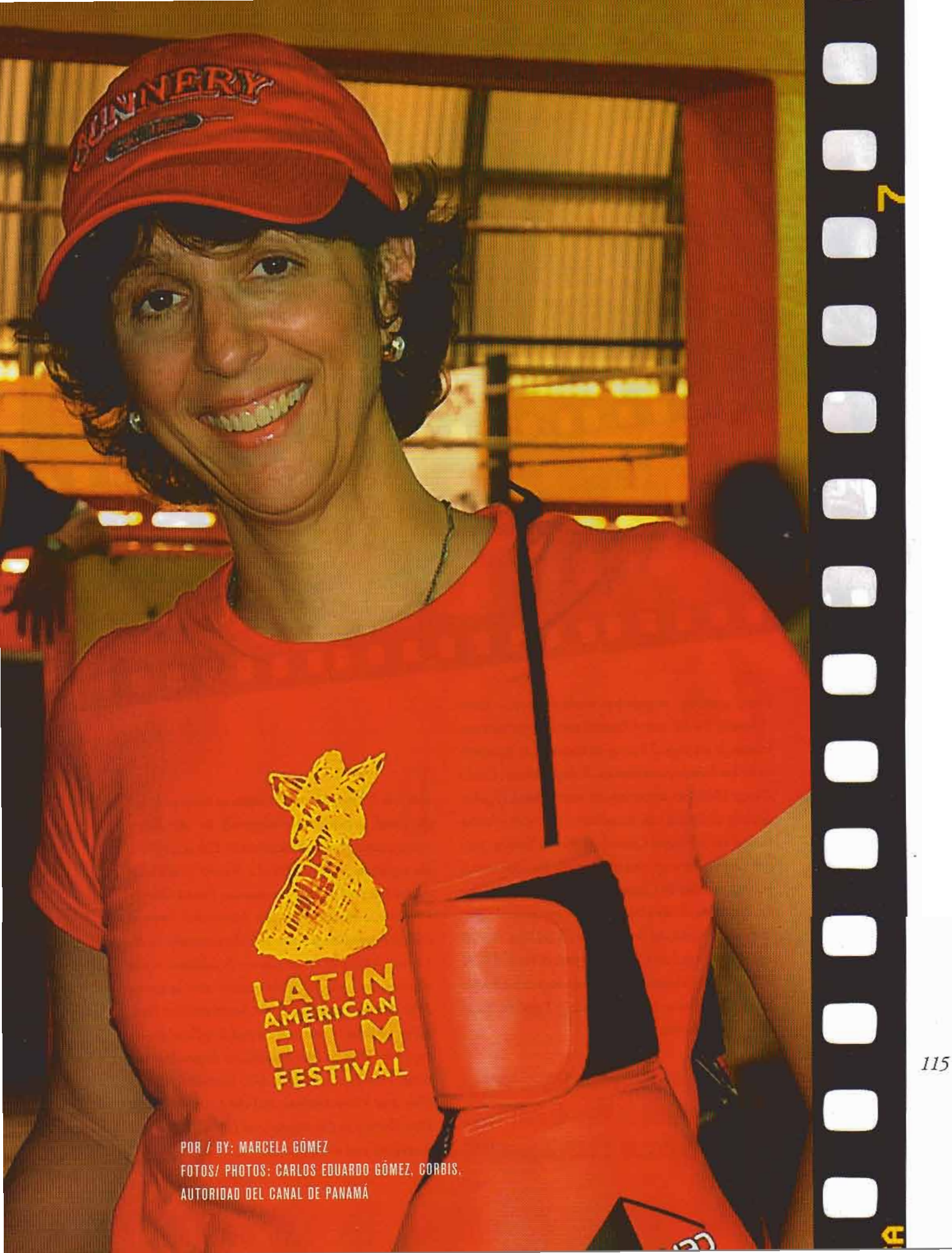
PITUKA

THE FISTS OF A WOMAN

The turbulences of the 20th century are taking place. Central America is debated in the midst of socio-political conflicts and it resorts to everything, even violence, to resolve those conflicts. Meanwhile, Panama imposes itself on the world with a symbolic gesture: it wants its flag to wave in the wind next to the United States flag in the Panama Canal; it amplifies its expression of protest through the voice of Ruben Blades; it's led by a charismatic military leader who is as much a good friend of Fidel Castro as he is of Jimmy Carter; and it confronts the power in a particular kind of “battle field,” a boxing ring.

Finally Panama gains the right to hoist up its flag before its most valuable resource, but also the return of the Panama Canal and all of its surrounding areas, under the tutelage of the United States since its construction. And its national hero Roberto “Hands of Stone” Duran, “El Cholo,” is overwhelmingly victorious over the coddled child and Olympic champion of the United States: Sugar Ray Leonard.

The first longfilm made by the Panamanian filmmaker Pituka Ortega-Heilbron attempts to answer why some countries latch on to heroes who are erratic and unpredictable, but who have the virtue of attaining the dreams that their own nation does not dare to attempt.

POR / BY: MARCELA GÓMEZ
FOTOS/ PHOTOS: CARLOS EDUARDO GÓMEZ, CORBIS,
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Roberto MANOS DE PIEDRA Duran

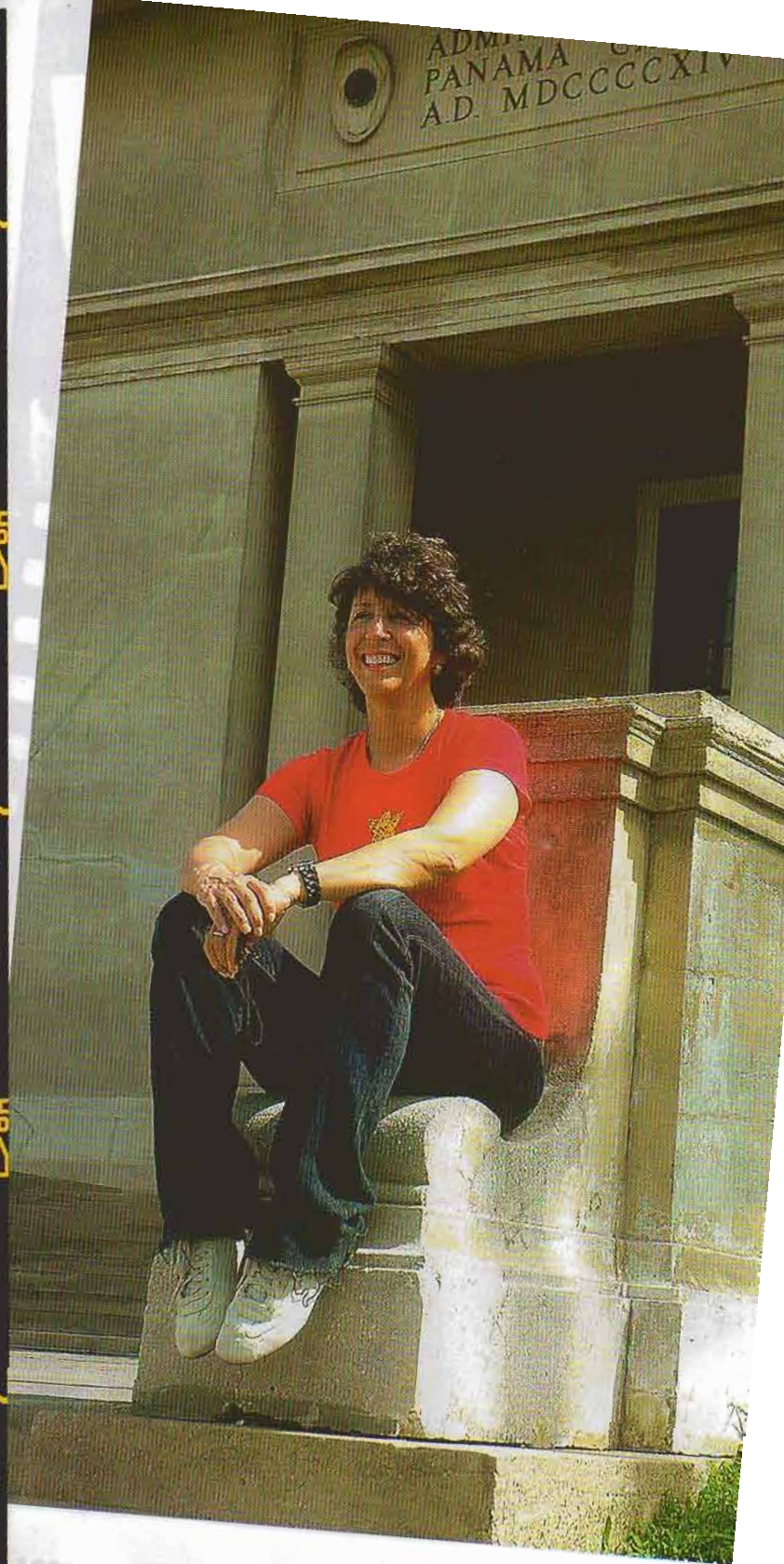
Pero, ¿estaban preparados psicológicamente tanto “Mano de Piedra” como Panamá para las repercusiones futuras de sus logros? Este es, en resumen, el argumento de *Los Puños de una Nación*, de la panameña Pituka Ortega Heilbron, terminado en marzo pasado y galardonado de forma casi inmediata como mejor documental en el Festival Cinesul en Río de Janeiro, pero que además fue muy bien recibido por los críticos en el Festival de Cine de Cartagena y en el Festival de Cine Latinoamericano de Holanda; y fue seleccionado para la muestra oficial del Festival de Villa del Mar, el Festival Internacional de Cine de Bogotá, el Festival ÍCARO de Cine y Video Centroamericano, y de los festivales de Cine Latino en Los Ángeles y Londres. Todo, durante los últimos tres meses.

En “Los Puños de una Nación”, Pituka Ortega hace un paralelo entre la historia de Mano de Piedra y los últimos 40 años de la historia panameña.

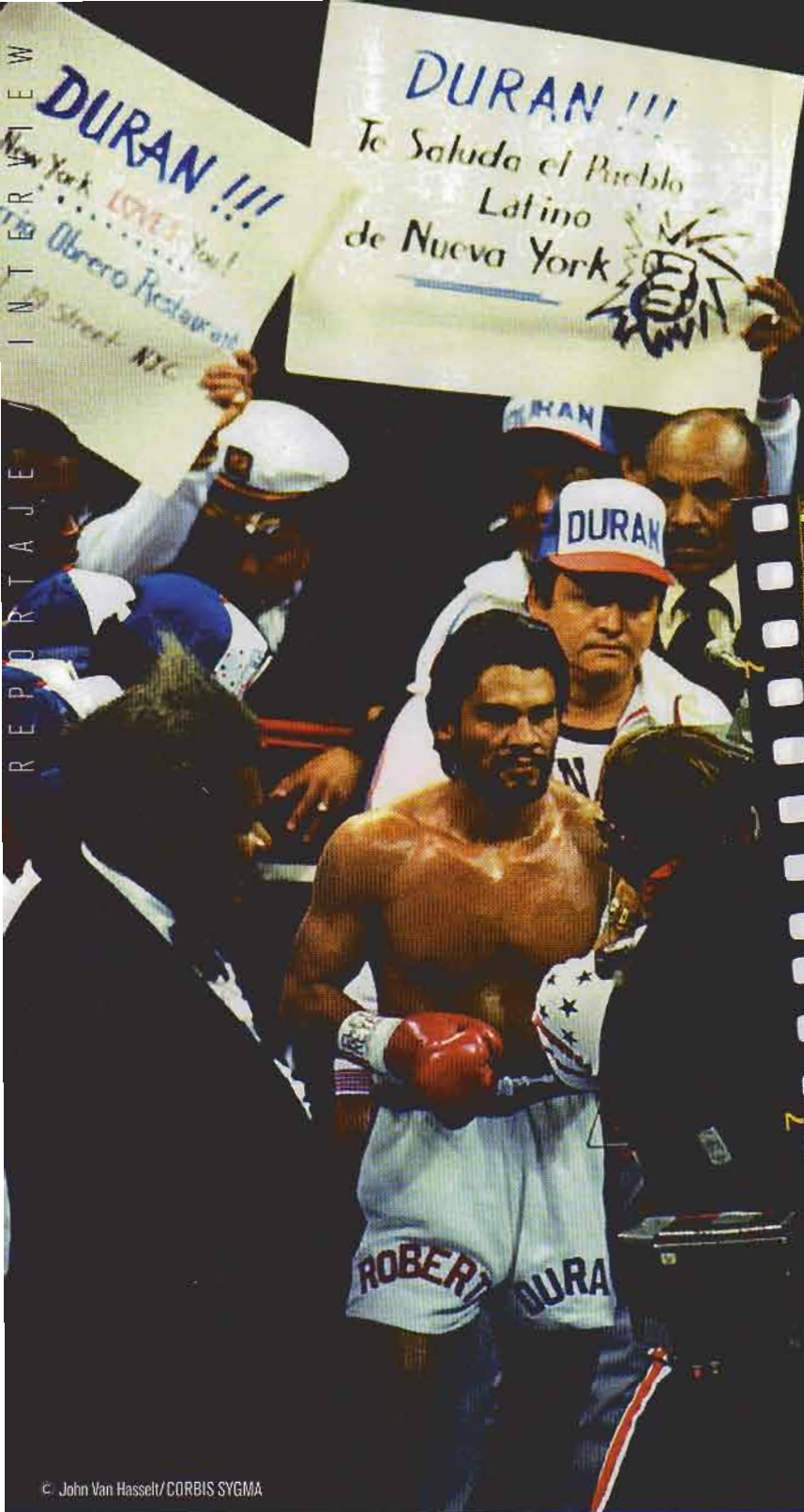
Peró, ¿estaban preparados psicológicamente tanto “Mano de Piedra” como Panamá para las repercusiones de sus logros? Este es, en resumen, el argumento de *“The Fists of a Nation”* (*Los Puños de una Nación*), by the Panamanian Pituka Ortega-Heilbron, completed this past March and honored almost immediately as the best documentary in the Cinesul Festival of Rio de Janeiro. In addition, it was also very well received by the critics at the Cartagena Film Festival and in the Latin American Film Festival in Holland. And it was selected for official screening by the Villa del Mar Festival, the Bogota International Film Festival, the ICARO Central American Film and Video Festival, and the Latin American Film Festival in Los Angeles and London. All of was during the past three months.

© Keith Dannemiller/CORBIS

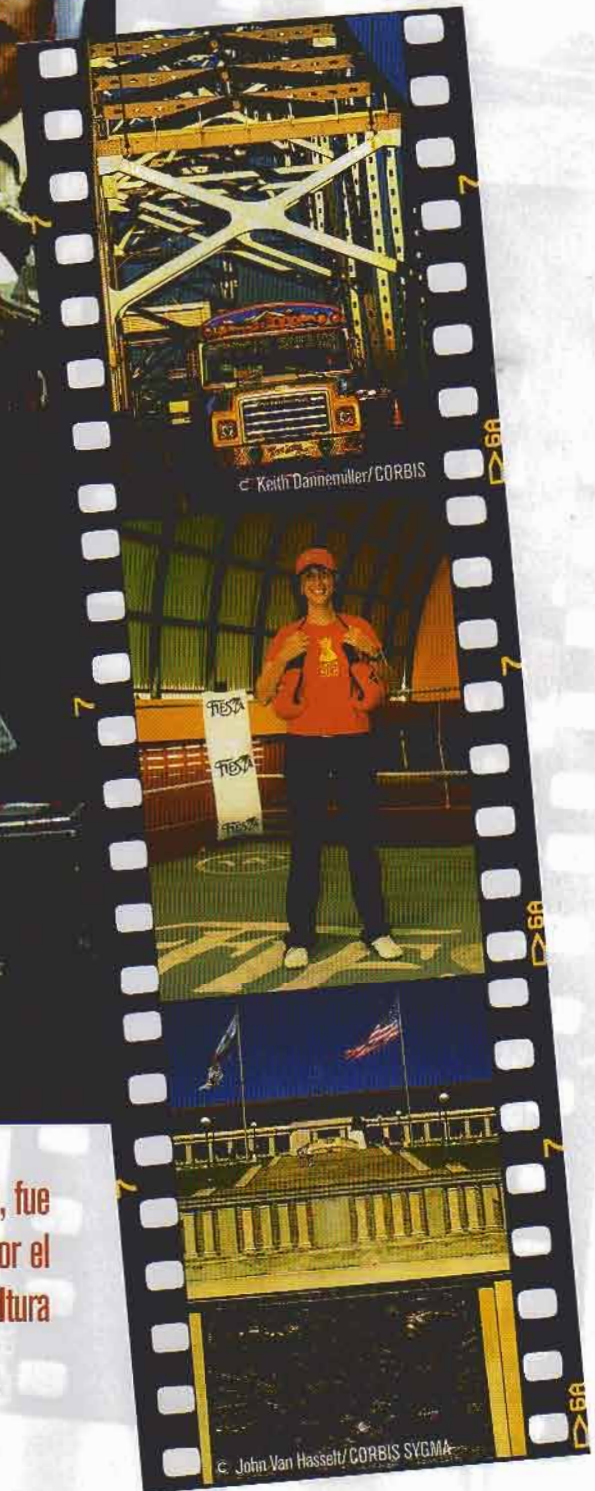

In "The Fists of a Nation", Pituka Ortega makes a parallel between the story of "Hands of Stone" and the past 40 years of Panama's history.

© John Van Hasselt/CORBIS SYGMA

Her first docu-drama, "La India Dormida" (The Sleeping Indian Woman), 1994, was named the best audiovisual work by the National Institute of Culture.

Su primer docu-ficción, "La India Dormida", 1994, fue galardonado como mejor trabajo audiovisual por el Instituto Nacional de Cultura

M “Me pareció fascinante descubrir cómo la personalidad de Panamá se encierra en el personaje de Durán. El don extraordinario de Durán en el boxeo, su carisma a la vez de la errática administración de sus talentos y sus frutos, es análogo con la exuberancia de la flora y fauna panameña, nuestra privilegiada posición geográfica y nuestra incapacidad de asumir y manejar los dones de esta tierra heredada”, dijo la documentalista en entrevista con *Panorama de Las Américas*.

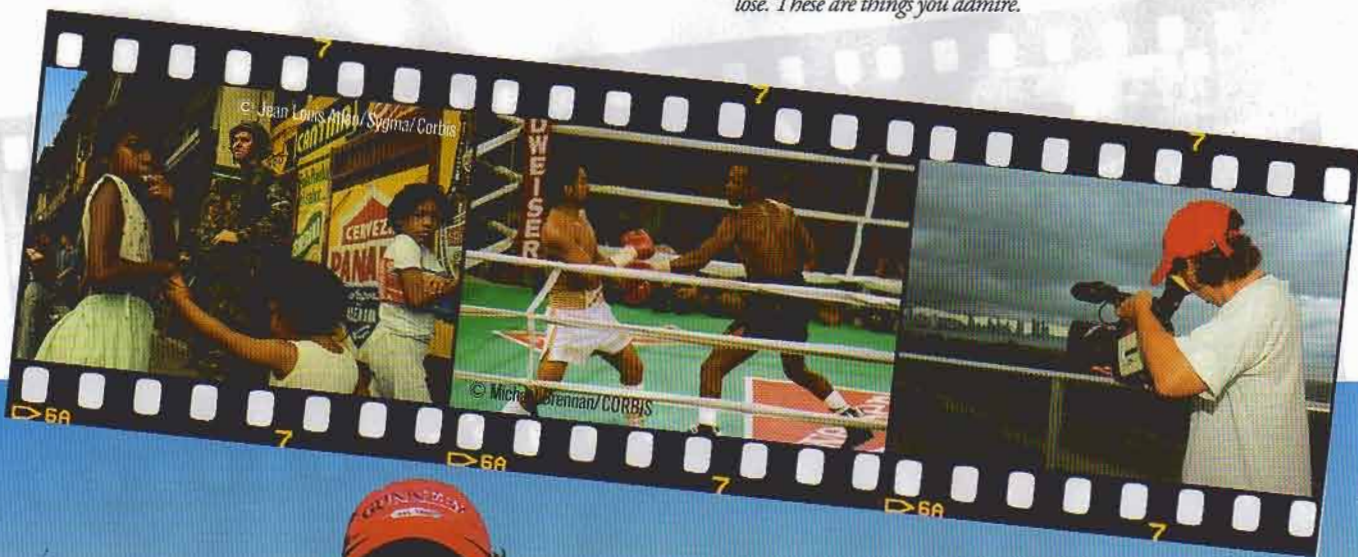
¿Qué tanto sabías de boxeo cuando iniciaste tu trabajo?

No sabía absolutamente nada. De hecho yo solo veía boxeo cuando Durán peleaba. Y es que nadie ha podido convocar y cohesionar tanto al pueblo panameño como Durán. Durante sus peleas, el país, simplemente, se paralizaba. Y es que Durán hizo lo que nosotros como nación no nos atrevimos hacer. Esa seguridad de él de que jamás iba a perder. Esas son cosas que tú admiras.

“I thought it was fascinating to discover how the personality of Panama is captured in the character of Duran. Duran’s extraordinary gift for boxing, his charisma, which is at once the erratic administration of his talents and his achievements, is analogous to the lushness of Panama’s flora and fauna, our privileged geographic location and our inability to assume and manage the gifts of this inherited land,” the filmmaker expressed in an interview with Panorama of the Americas.

How much did you know about boxing when your work began?

I knew absolutely nothing. In fact, I had only seen boxing when Duran would fight. No one has been able to convoke and bring together the Panamanian people as much as Duran did. During his fights, the country simply came to a stand still. And it’s that Duran did what we as a nation did not dare to do. This security he had that he was never going to lose. These are things you admire.

Durán era el emblema de fortaleza en una nación demasiado humilde... y en ese momento, para Panamá y para la región, era muy importante. Eso era más que una pelea de box... Allí estaba en juego otra cosa.

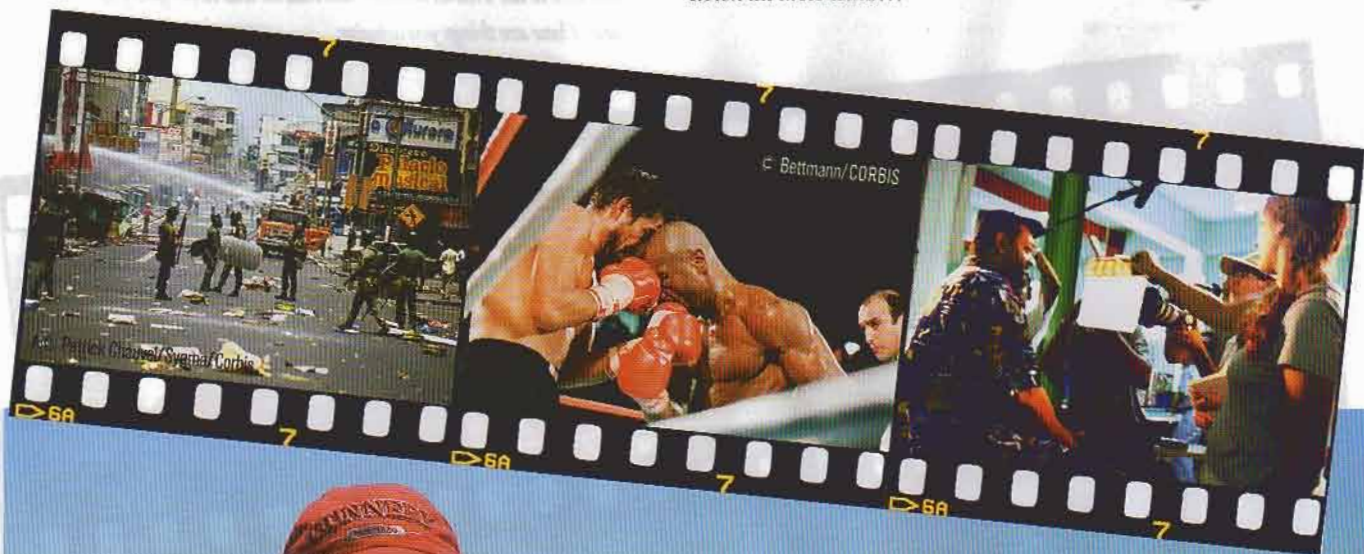
¿Qué era lo que estaba en juego?

Nuestro orgullo. Acuérdate que los norteamericanos todavía estaban aquí. Y vivir en Panamá, crecer en Panamá en los tiempos de la presencia norteamericana era por momentos muy frustrante. Que uno no pudiera llegar a ciertos lugares dentro del país, que la Avenida de los Mártires, que en ese entonces era la 4 de Julio, fuera como un muro invisible, que nosotros respetábamos como si fuera la muralla china... Durán como que rompió todos esos muros...

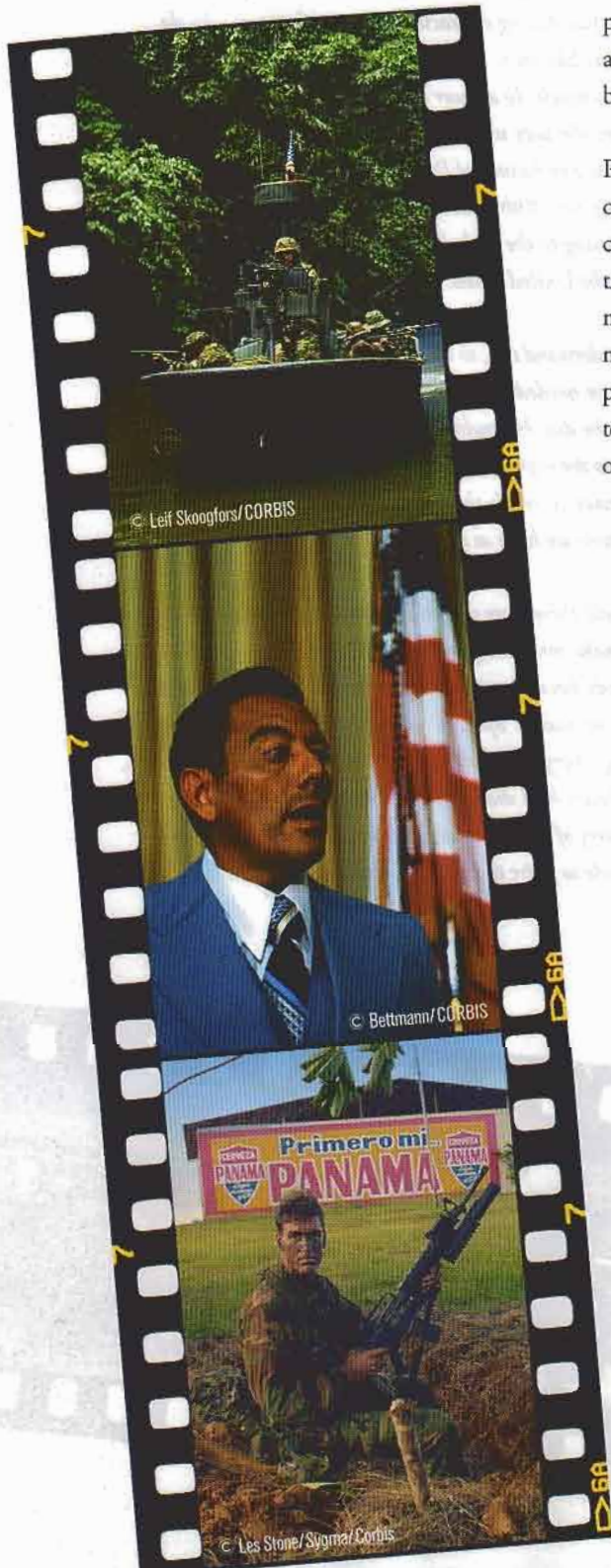
Duran was the emblem of strength in a nation that was too humble... and in that moment, for Panama and for the region, it was very important. This was more than a boxing match... There was something else at play.

What was it that was at play?

Our pride. Keep in mind that the North Americans were still here. And to live in Panama, grow up in Panama during the time of the North American presence was at times very frustrating. That one couldn't go to certain places in his country, that Avenida de los Martires, which at that time was called 4th of July, was like an invisible wall that we respected as if it were the great wall of China... Duran seemed to break down all those walls...

Cuando América Latina se enfrenta a la administración Reagan, Mano de Piedra vence a Sugar Ray Leonard, y su papel de héroe trasciende las fronteras nacionales.

Sin embargo, algunos sectores de la sociedad panameña extrañan aquella época...

Eso es lo interesante del panameño. Yo no creo que nosotros seamos "antiyanquis". Aquí no había una confrontación. Si tú analizas el incidente del 9 de enero de 1964, verás que los estudiantes panameños no fueron a pedir "saca tu bandera y pon la mía". Ellos fueron a pedir que las dos banderas ondearan juntas... esa es la naturaleza del panameño y eso también se ve reflejado en Durán y en su manera de ser.

Panamá tiene una misión muy definida, desde que surge físicamente como istmo, de ser algo que une, de ser algo que conecta, de ser algo donde las cosas y las personas se encuentran. Mi percepción personal es que quizá si hubiera habido menos distanciamiento entre los dos pueblos, distanciamiento establecido por los americanos hacia la población panameña, capaz que las cosas hubieran terminado distinto... Todas esas cosas yo las quería abordar de una manera u otra en el documental.

Nevertheless, some sectors of Panamanian society miss that era...

This is the interesting thing about Panama. I don't think we are "anti-Yankee." Here there wasn't a confrontation. If you analyze the incident of January 9, 1964, you'll notice that the Panamanian students didn't go to ask "take down your flag and put mine up." They requested that the two flags wave together.... This is the Panamanian nature and that also can be seen in Duran and his manner.

Panama has a very defined mission, ever since it arose physically as an isthmus, to be something that unites, something that joins, to be something where things and people meet. My personal perception is that perhaps had there been less distancing between the two people, distancing established by the Americans toward the Panamanian population, it's possible that things would have ended differently.... All of these things I wanted to treat in some way or another in the documentary.

When Latin America confronted the Reagan administration, "Hands of Stone" was triumphant over Sugar Ray Leonard, and his role as hero transcended national borders.

El primero en sugerirte el tema es tu esposo y productor ejecutivo; sin embargo, él estaba pensando en boxeo. . . ¿En qué momento decides y cómo logras entrelazar la historia de un boxeador con la historia de tu país y sus conflictos?

Fue terriblemente difícil. Y tomó mucho tiempo. Yo no sabía nada de box, pero Durán me parecía un personaje fascinante. La pregunta era por qué naciones como la nuestra, con tan bajo sentido de autoestima, necesitan de tal manera un héroe. Para ello tenías que explicar por qué somos como somos y eso se explica a través de la historia. La historia de Panamá como nación transcurre durante el siglo XX y está marcada, desde el principio hasta el final del siglo, por su relación con Estados Unidos.

Entender eso, entender cómo nos sentíamos, explica por qué necesitábamos a alguien como Durán, que se atrevió a hacer lo que hizo. Él agarró su talento y lo elevó lo más alto que pudo; pero su comportamiento impredecible al llegar a la gloria se puede asimilar al comportamiento que tenemos como nación.

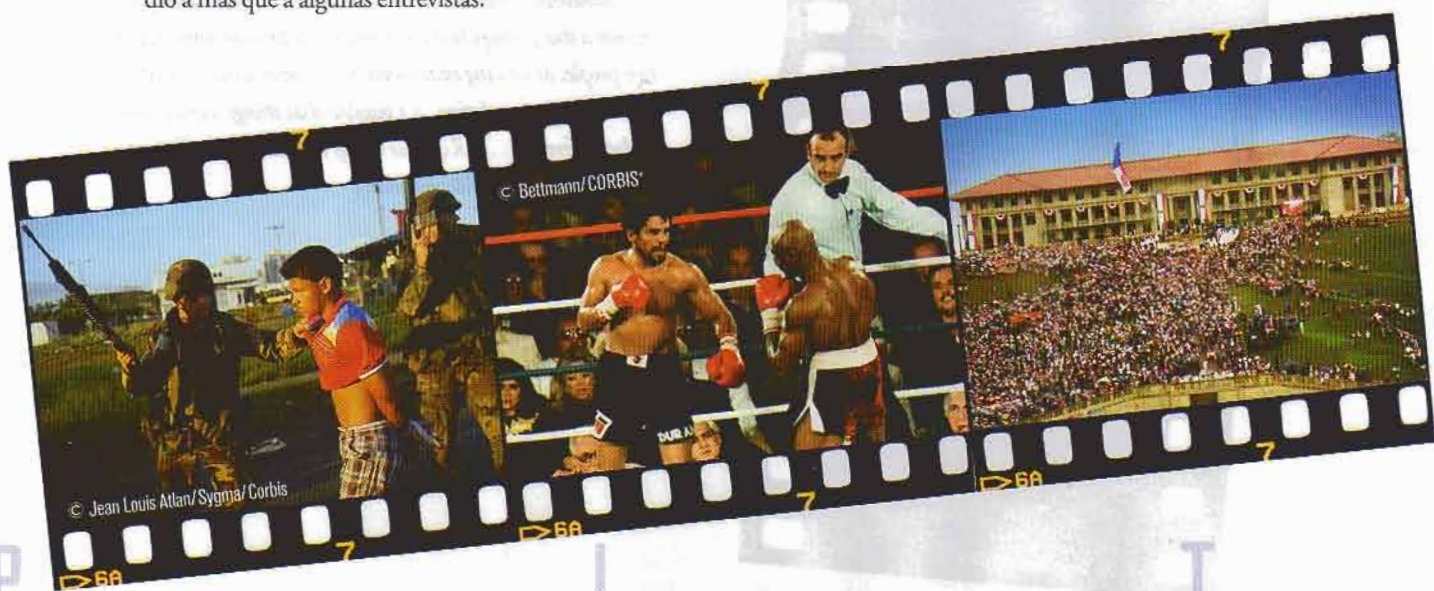
Hubo además varios factores que me obligaron a ello: para hacer algo más interesante de lo que ya se había hecho de Durán, requería de una intimidad que él no estaba dispuesto a establecer. Además de que es un hombre muy reservado, en ese momento productores internacionales le habían manifestado interés por una película con la historia de su vida, así que él se sentía comprometido y conmigo no accedió a más que a algunas entrevistas.

The first person to suggest the subject to you was your husband and executive producer. But he was thinking about boxing. At what moment did you decide on and how were you able to interweave the story of a boxer with the story of your country and its conflicts?

It was terribly difficult. I took a lot of time. I didn't know anything about boxing, but Duran seemed to me like a fascinating character. The question was why do nations like ours, which such low self-esteem, need a hero so much. To answer that, you have to explain why we are the way we are and that is explained through history. The history of Panama as a nation takes place during the 20th century and it's marked, from the beginning to the end of the century, by its relationship with the United States.

To understand this, to understand how we felt, explains why we needed someone like Duran, who dared to do what he did. He grabbed hold of his talent and elevated it to the highest level he could. But his unpredictable behavior to reach that glory can be compared to the behavior we have as a nation.

As well, there were several factors that held me to that. To make something more interesting than what had already been done on Duran required an intimacy that he wasn't open to establishing. In addition to being a very reserved man, at that time international producers had shown their interest in a movie about the story of his life, so he felt committed. And he didn't concede to more than a few interviews with me.

Al estar limitada desde ese punto de vista, confirmé que mi idea original de entremezclar las dos historias, la de Durán y la de Panamá, era la correcta.

Veo en el documental muchos elementos culturales. Incluyes la música de Rubén Blades, entrevistas a la escritora Consuelo Tomás. Incluso utilizas la pintura popular y la tipografía propia de los autobuses públicos, conocidos aquí como "diablo-rojos". ¿Cómo es que vas enlazando todos estos elementos tan panameños en una historia que pretender ser entendida universalmente?

Porque ese era el Panamá de Durán; el Panamá del diablo rojo. Y la música de Rubén es perfecta, pues se realiza en ese momento histórico y relata no solamente lo que está pasando en Panamá sino en toda la región. Y es que Rubén siempre ha sido muy universal y esa universalidad la tiene porque es de aquí, porque él es de Panamá. Fíjate que incluso el general Torrijos se convirtió en una figura continental, se codeaba con todos los intelectuales de los años 70 y podía hablar con Fidel y al mismo tiempo con Carter. Tenía una universalidad propia, pero la tenía por ser de aquí.

"El don extraordinario de Durán, a la vez de la errática administración de sus talentos, es análogo con nuestros recursos y nuestra incapacidad de manejar los dones de esta tierra heredada".

"The extraordinary gift of Duran, along with the erratic administration of his talents, is analogous to our resources and our inability to manage the gifts of this inherited land."

Being limited from this point of view confirmed to me that my original idea of interweaving the two stories, that of Duran and that of Panama, was the correct one.

I see many cultural elements in the documentary. You include the music of Ruben Blades, interviews with the writer Consuelo Tomas. You also use popular painting and the particular lettering on the public buses, known here as "red-devils." How did you go about linking all these elements that are so Panamanian in a story that tries to be universally understood?

Because that was the Panama of Duran, the Panama of the "red-devil." And Ruben's music is perfect. Well it's done in that historic moment and relates not only what was happening in Panama but in the entire region. And the thing is that Ruben has always been so universal, and he has this universality because he's from here, because he's from Panama. Notice that even General Torrijos became a continental figure, he rubbed elbows with all the intellectuals of the 1970s and could talk with Fidel and at the same time with Carter. He had his own universality, but he had it because he was from here.

“Siempre hago la salvedad de que este no es un film de boxeo; es, más bien, un film de simbolismos que muestra aspectos importantes de la historia de un hombre y el país en el que nació”

Panamá no tuvo un símbolo que la identificara universalmente como Argentina a sus gauchos, México a su comida, o Centroamérica a su valiosa cultura indígena. Nosotros tenemos un poquito de todo y nos sentíamos mal al respecto. Finalmente, nos dimos cuenta que ese es nuestro gran valor: la universalidad.

Tal vez basada precisamente en esa condición universal de Panamá, tu historia parte de pronunciados localismos pero te permite una clara internacionalización. Tu historia traspasa las fronteras, cuentas el conflicto centroamericano y luego la haces continental.

Sí, al leer los periódicos de la época descubrí cómo Durán fue una figura importante para toda América Latina y cómo, durante su primera pelea con Leonard en Montreal, Durán se gana al público canadiense. Todo el mundo estaba con este hombre humilde que se iba a enfrentar con alguien tan representativo de todo lo que representaba en ese momento Estados Unidos y de lo que a veces injustamente resentimos. Aunque Leonard no es prepotente, sí llevaba atrás toda esa prepotencia, toda esa maquinaria de dinero que deseaba construir un nuevo Muhammad Alí. Por ello el triunfo de Durán, incluso en Europa, alcanzó dimensiones épicas y eso nos hizo sentir mucho orgullo a nosotros. El mundo se dio cuenta que Panamá existía y no por el Canal, sino por este hombre.

“I always make the distinction that this is not a film about boxing. It's more a film with symbolisms that shows important aspects of the history of a man and the country in which he was born.”

Panama didn't have a symbol that universally identified it, like Argentina with its gauchos, Mexico with its food, or Central America with its important indigenous culture. We have a little bit of everything and we felt bad about that. Finally, we realized that this is our greatest asset: universality.

Perhaps based precisely on this universal condition that Panama has, your documentary begins with the pronounced localisms but it allows you a clear internationalization. Your story transcends borders, you tell about the Central American conflict and later you make it continental.

Yes, by reading the newspapers of the time, I discovered what an important figure Duran was for all of Latin America and how, during his first fight with Leonard in Montreal, Duran won the Canadian crowd over. Everyone was with this humble man who was going to confront someone who was so representative of all that the United States represented at that moment and which we, at times unjustly resent. Although Leonard is not very arrogant, he did carry before him all of this arrogance, all of this machinery of money that wanted to create a new Muhammad Ali. For that reason, Duran's victory, even in Europe, reached epic proportions and that made us feel very proud of ourselves. The world realized that Panama existed and not because of the Canal, but because of this man.

¿Podremos verlo en las salas de cine comerciales?

Eso es lo que quisiera. Después de tantos años y de tanto dinero invertido, sin duda quisiera recuperar algo. Pero tendría que pagar los derechos comerciales sobre casi el 60% del material, ya que la historia está basada en imágenes históricas y deportivas. Por ahora solo tengo derecho a mostrarlo en eventos no comerciales.

Ya tuve problemas durante el proceso incluso para obtener los derechos no comerciales. Fue con el empresario Don King. Yo intenté negociar con él los derechos no comerciales de dos de las peleas de Durán, y me dijo que para ello tendría que comprar toda su biblioteca, que vale millones de dólares, pues, según él, venderme a mí dos minutos le iba a devaluar su colección.

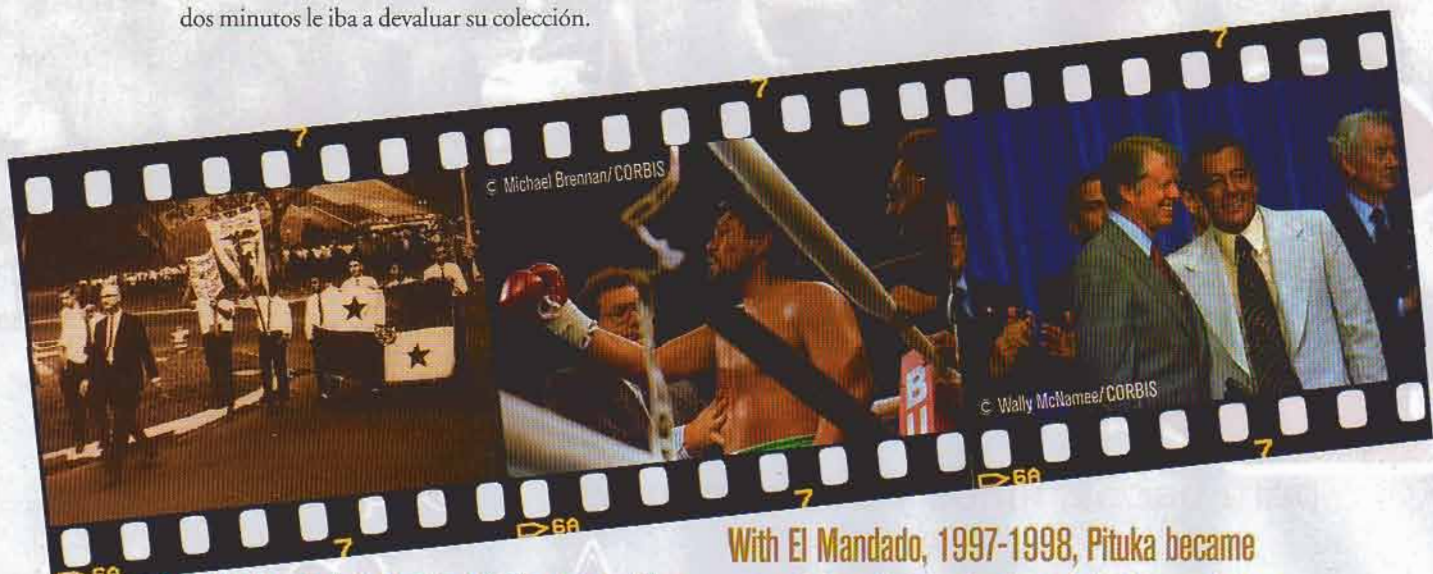

Will we be able to see it at the commercial movie theatres?

That's what I wanted. After so many years and so much money invested, of course I wanted to recover some of it. But I had to pay the commercial rights on almost 60% of the material, since the story is based on historical and sports images. For now, I only have the right to show it at non-commercial events.

I already had problems for obtaining even the non-commercial rights during the process. It was with the entrepreneur Don King. I tried to negotiate the non-commercial

rights from two of Duran's fights with him. And he told me that to do so, I would have to buy his entire library, which is worth millions of dollars. Since, according to him, selling me two minutes was going to devalue his collection.

Con "El Mandado" (1997-1998), Pituka hizo parte de la selección oficial del Festival de Cine y Video de La Habana y con "Sacrificium" (1999) fue finalista en el mismo Festival.

With El Mandado, 1997-1998, Pituka became part of the official selection of the Havana Film and Video Festival. And with Sacrificium, 1999, she was a finalist in the same festival.

"Intuyo que en muchos rincones del mundo existe un personaje como Roberto Durán, que le recuerda a su pueblo quién es y cuáles son sus debilidades y sus fortalezas".

"I sense that in many corners of the world a personality like Roberto Duran exists, reminding people who they are and what their strengths and weaknesses are."

Si no se pudiera exhibir comercialmente, estoy segura de que el prestigio obtenido con éste me abre puertas para otros proyectos. Y no solo a mí; en Panamá hay otros realizadores que están haciendo cosas muy buenas y esto contribuye a que en los grandes festivales y en la industria del cine vean que en Panamá se pueden hacer cosas de buen nivel y cuando vayamos a pedir fondos para otro trabajo, crean en nosotros.

¿Tuviste apoyo económico de alguno de estos fondos?

El 95% del documental fue financiado por mí. Sin embargo, alcancé a obtener 10.000 dólares del fondo Cinergia que acaba de nacer en Costa Rica y cuyo fin es el fomento del cine en Centroamérica y el Caribe. Esto me permitió mezclar el sonido en sistema dolby. Es la primera vez que Panamá tiene un trabajo con este sonido digital y si no hubiera sido por el fondo no lo habría podido hacer.

If I can't show this commercially, I'm sure that the prestige that it gains will open the doors for other projects for me. And not only for me, in Panama there are other filmmakers who are doing very good work and this helps so that at the important festivals and in the movie industry, people see that things in Panama can be done at a very good level. And when we go to request funding for other projects, they will believe in us.

Did you have any kind of economic assistance for these funds?

I financed 95% of the documentary. Nevertheless, I was able to obtain 10,000 dollars from the Cinergia Fund, which was just established in Costa Rica and whose aim is to foment Central American and Caribbean filmmaking. That allowed me to mix the sound in Dolby. It's the first time that Panama has a film using this digital sound, and had it not been for the fund I wouldn't have been able to do it.

¿Tu lenguaje definitivamente va a ser el documental?

No necesariamente; yo empecé con ficción pero me enamoré luego del documental. La ficción, a veces, es más difícil; sobre todo en estos países en donde no existe una industria consolidada y, por tanto, es difícil contar con el equipo de trabajo que pueda apoyar. Sin embargo, esos equipos se están consolidando poco a poco y es posible que cada vez sea más fácil.

Your language definitely is going to be documentaries?

Not necessarily. I began with fiction, but I later fell in love with the documentary. Fiction, at times, is more difficult. Especially in these countries where a consolidated industry does not exist and, therefore, it's difficult to count on a film team that can support it. However, these teams are consolidating little by little and it's possible that that will become easier and easier.