

AMANECE

MARÍA ARANDA OLIVARES

El almeriense Juan Francisco Viruega presenta en Made in Spain su ópera prima, *Amanece*. Su paso por el Zinemaldia se remonta a 2010, año en el que participó en Nest con su corto *Estocolmo* representando la escuela Tai.

En su film, Alba regresa a su pueblo para visitar a su hermana Candela y su madre enferma. *Amanece* retrata la historia de dos hijas y una madre que se reencuentran, una película que “habla de ciertos sentimientos y temas universales de la forma más sincera y más honesta posible porque parto de una materia prima muy biográfica”.

Para Viruega, el film conlleva “un trabajo de diseño y producción mucho más grande que un cortometraje. Pero es cierto que se trata de una película pequeña e íntima. No quería un equipo muy grande precisamente por el tipo de historia que yo quería retratar. Por ejemplo, el final lo rodamos con un equipo súper reducido, quería tener un equipo muy familiar que respetara mucho, precisamente, ese seguimiento de las emociones, al tratarse de una escena muy íntima. Además, para poder rodarlas en las localizaciones que quería no necesitaba un gran equipo”, porque la película está rodada en localizaciones naturales muy protegidas.

Para el cineasta era importante

El entorno como nexos de unión de una familia

“vertebrar todo lo que quería plasmar desde el punto de vista de tres mujeres de la forma más sincera posible”. Esas tres mujeres conforman el elenco del largo, compuesto por Iria del Río, Aura Garrido, Isabel Ampudia. “Tuve mucha suerte porque no me gusta el proceso de casting y tenía muy claro que quería trabajar un tono interpretativo basado en los silencios, en las miradas y en el subtexto”, recalca el director. Para Viruega “las tres actrices dominan muy bien ese tono interpretativo, mucho más autoral, más europeo que va en sintonía con la película, que tiene unos elementos externos muy costumbristas que tienen que ver con el paisaje y demás. Quería equilibrarlo de alguna forma con una búsqueda de la composición, del encuadre, y trabajar, sobre todo, la relación del personaje con el entorno, porque para mí el paisaje es el cuarto protagonista”.

Aura Garrido añade que “ha sido una maravilla rodarla. Al ser una película de bajo presupuesto no hemos tenido mucho tiempo y se ha ido rodando por partes, pero ese factor también tiene mucho que ver con la

Aura Garrido, Juan Francisco Viruega e Isabel Ampudia.

PABLO GÓMEZ

importancia que tienen las estaciones del año en la propia historia”. Sobre la interpretación de su personaje, una hija que reniega de sus raíces pero que, al mismo tiempo, vuelve a ellas en un momento determinante, confiesa que “fue una exploración interesante. Al fin y al cabo, las películas sirven para hacer reflexionar tanto al espectador como a quien la hace. Te planteas situaciones sobre tu propia vida, te permite explorarlas desde otro lugar e incluso transformarlas”.

La acompaña Isabel Ampudia, que afirma que el cineasta y ella, que ya habían colaborado juntos, decidieron “trabajar al personaje desde la razón interior. Nos sentíamos muy cómodos en la contención absoluta y en expresarlo todo con una sola mirada”.

Para el director, “hay algo muy particular en la película, que es el lenguaje cinematográfico que utiliza, trabajando desde un tono muy particular, muy personal”.

Amanece habla también del amor propio mediante una película en la que cada personaje está relacionado con un paisaje a nivel metafórico. El cineasta asegura que la película cuenta con “muchos elementos no explicados. No me gusta el cine explicativo sino el que formula preguntas. Me interesa que el espectador haga el viaje que tenga que hacer y que las historias formulen planteamientos”.

HORMIGAS PERPLEJAS

Moncada: “La precariedad se traduce en los cuerpos físicos de las personas”

IKER BERGARA

La realizadora Mercedes Moncada ha venido a San Sebastián para presentar en la sección Made in Spain *Hormigas perplejas*, un documental que dirige su mirada en la reconversión industrial naval y aeronáutica de la Bahía de Cádiz. Pese a centrarse en una localización y sectores muy concretos, Moncada señala que su trabajo “muestra una de las cosas más relevantes que está pasando en el planeta entero, no solamente en España, Europa o Cádiz”. Para Moncada, “los cambios que se están produciendo en los modelos de producción de todo el mundo están acabando con el empleo directo y fomentando la contratación a través de empresas auxiliares, lo que hace que mucha gente esté perdiendo derechos laborales”.

El trabajo de Moncada tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera se muestra a trabajadores que hacen aviones defendiendo un empleo directo, en la segunda se presenta a trabajadores de la naval precarizados desde hace treinta años.

“Los primeros tienen miedo de convertirse en los segundos”, dice. Para Moncada, “en su película se aprecia una enorme diferencia entre los que están defendiendo un trabajo directo y quien defiende una porción miserable de derechos”. Según la realizadora, su película refleja “como la precariedad se traduce en los cuerpos físicos de las personas, en sus dientes, sus miradas...”. Moncada lamenta que sea gente tan machacada.

Pese a la relevancia de lo que cuenta *Hormigas perplejas*, Moncada se sorprendió cuando, al pedir *feedback* sobre su trabajo a colegas y cineastas de otras comunidades autónomas, descubrió que no conocían lo que ocurría en Cádiz. “Creo que estamos atrapados entre Europa y África, lo que hace que mucha gente vea lo que nos ocurre como algo lejano”, afirma. Moncada aspira a “tener más compresión” en el futuro.

La película *Hormigas perplejas* es fruto de un proceso de trabajo de más de tres años. Moncada explica que nunca se planta en un sitio y se pone a grabar, antes debe lograr la complicidad de las personas que han

de ser filmadas. “En un documental el que filma necesita crear relaciones humanas e igualitarias con la persona o personas que está filmando”, asegura. Para Moncada, “esa es la principal diferencia entre filmar realidad y filmar ficción donde pagas a alguien para que haga una determinada cosa”.

A diferencia de otros cineastas que en su filmografía convergen entre obras de realidad y de ficción, Moncada es eminentemente documentalista. “Hacer documentales es mi manera de mirar y relacionarme con el mundo. Más que un oficio, para mí es una experiencia vital”, dice.

Actualmente, Moncada es vicepresidenta de DOCMA, la asociación de cine documental en España. La cineasta explica que forma parte de “una junta directiva relativamente nueva cuya idea es revitalizar el lenguaje documental y mejorar sus políticas públicas de financiación, distribución y exhibición”, entre otros objetivos. No en vano, considera que “la posición del cine documental dentro de la cinematografía con respecto a la ficción o a la industria es muy desigual.

ALEX ABRIL