

Pedro Aguilera

LA INFLUENCIA (2007)

Con la presencia del director
Pedro Aguilera

FISURAS FÍLMICAS
/
cine • entrevistas • encuentros • talleres • debates
CENDEAC

PROYECCIÓN Y DEBATE: miércoles, 26 de junio
20.30h / Filmoteca Regional
MASTER CLASS: jueves, 27 de junio
19.30h / Cendeac (entrada gratuita)

Los alumnos de la Universidad de Murcia podrán obtener créditos universitarios según el régimen establecido por el Servicio de Cultura de dicha universidad
+ información en www.cendeac.net

LA INFLUENCIA
UNA PELÍCULA DE PEDRO AGUILERA

MANTARAY PRODUCCIONES PEDRO AGUILERA ALOKATI NO DREAM CINEMA PRESENTAN A PALOMA MORALES ROMEO MANZANERO JIMENA JIMÉNEZ ART DE PRODUCCION MATEO GALLARDO
DIRECCIÓN DE ARNAU VALLS COLLMER SONOPIERRE JULIAN JOSÉ VACAS EDICIÓN DE SONIDO ALVARO LÓPEZ ARREGUI JORGE CORRAL ISOONDERS ES MÚSICA DE ALFONSO RAPOSO MONTAJE THOMAS TALLIS
DISTRIBUCIÓN PEDRO AGUILERA JAVIER GARCÍA DE LEÓN PRODUCTORES JAIME ROMANOJA PEDRO AGUILERA JOSÉ MARÍA LARA CARLOS DEVEZADAS GUION Y DIRECCIÓN PEDRO AGUILERA

WWW.LAINFLUENCIATHEFILM.COM

LOGOS: MANTARAY, PEDRO AGUILERA, ALOKATI, NO DREAM CINEMA, PALOMA MORALES, ROMEO MANZANERO, JIMENA JIMÉNEZ, MATEO GALLARDO, ARNAU VALLS COLLMER, SONOPIERRE, JULIAN JOSÉ VACAS, ALVARO LÓPEZ ARREGUI, JORGE CORRAL ISOONDERS ES, ALFONSO RAPOSO, THOMAS TALLIS, PEDRO AGUILERA, JAVIER GARCÍA DE LEÓN, JAIME ROMANOJA, JOSÉ MARÍA LARA, CARLOS DEVEZADAS, PEDRO AGUILERA

ÍNDICE

1. Currículum 2 p
2. Influencias 4 p
3. Filmografía 7 p
4. Prensa y Textos 12 p
5. Documentos audiovisuales 49 p

1. Currículum

Pedro Aguilera nace en San Sebastián, Guipúzcoa, en 1977. Tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid trabajó como dibujante de story - boards para varias agencias de publicidad.

Entra al ámbito cinematográfico participando en varias películas españolas, como “A ciegas” de Daniel Calparsoro o “Intacto” de Juan Carlos Fresnadillo. Cursó el taller de “Realización de documentales” en la Escuela de San Antonio de los Baños, Cuba. Más tarde escribió, produjo y dirigió numerosos cortometrajes, entre ellos “El trato” y “Narciso y Goldmundo”.

Ha trabajado en México como ayudante de dirección de Carlos Reygadas en la película “Batalla en el cielo” y de Amat Escalante en “Sangre”, ambas presentadas en la sección Oficial del Festival de Cannes 2005.

LA INFLUENCIA fue su primer largometraje como Guionista, Director y Productor, en co - producción con Mantarraya y Carlos Reygadas (México), Jose María Lara (España), y BAC films (Francia).

LA INFLUENCIA se estrenó en la Quincena de realizadores–Director’s Fortnight del Festival de Cannes 2007 y ganó el premio “L’Âge d’or” en el festival Cinedecouvertes de Bruselas 2007. Estuvo también presente en otros festivales como: San Sebastian, Montreal, Seoul, Londres BFI, Thessaloniki, Göteborg, Buenos Aires BAFICI, Punta del Este, Tübingen Stuttgart, CPH-- - PIX Copenhagen, etc.

“Sin duda un brillante debut.”
TIME OUT LONDON

“[...] Aguilera conduce al espectador con mano maestra a un dramático conflicto nunca enfatizado que hace girar la película radicalmente.
Y la película alcanza así una grandeza inesperada.”
* * * * *

FERNANDO MÉNDEZ-LEITE / GUÍA DEL OCIO

“Pedro Aguilera se adentra en un territorio cinematográfico hecho de silencios donde la verdad no se finge en la pantalla. Se impone.”
LA VANGUARDIA

“Aguilera propone con su radical trabajo una verdadera nueva forma de entender el cine sumamente estimulante.”
JUAN SARDÁ-EL CULTURAL /EL MUNDO

“...potente y turbadora, atrapa al espectador con poderosa garra.”
VARIETY

“... al final de La influencia se tiene la sensación de haber asistido a un espectáculo memorable, a un fragmento de cine que debe quedar en la memoria para siempre.”
CAHIERS DU CINEMA ESPAÑA

NAUFRAGIO es su segundo largometraje como Guionista y Director, producida por Jose Maria Lara (España), en coproducción con el ICAA, la Televisión Vasca EITB y el canal Zdf/Arte (Alemania/Francia).

NAUFRAGIO ha estado presente en los festivales de San Sebastián, Nantes, Morelia o Hamburgo y ha recibido la *“Mención especial del jurado”* en el Festival Internacional de Cine de Sevilla 2010, y en el Festival de Cine Online Atlántida Film Fest de Filmin.es.

NAUFRAGIO ha sido escogida una de las cinco mejores películas del 2011 por EL CULTURAL, del periódico El Mundo.

“Un viaje espiritual realizado desde la joven sabiduría de un cineasta que entiende su oficio a partir de un profundo compromiso con las formas y los simbolismos del cine que le precede. (...) Aguilera subvierte los tópicos del filme de inmigrantes, entierra lugares comunes para extraer fragmentos de cine alegórico, valiente y exclusivo.” CARLOS REVIRIEGO-EL CULTURAL de El Mundo / 17 de Junio 2011

“Imágenes de un tránsito mental, algunas de las más enigmáticas del cine español reciente (...) La película de Pedro Aguilera es como esas noches: apenas se puede caminar entre sus sombras pero cuando al fin se consigue, la experiencia es tan deslumbrante que todo el viaje ha merecido la pena.” CARLOS LOSILLA-CAHIERS DU CINEMA ESPAÑA / Junio 2011

“NAUFRAGIO, segunda película de Aguilera, no solo deja claro que es un autor a tener en cuenta, sino que descubre en él a un creador en movimiento, dispuesto a no acomodarse en sus incipientes señas de identidad. (...) Una película extraña, intrigante y poderosa.” JORDI COSTA-EL PAIS / 17 de Junio 2011

“La película española más interesante y completa de los últimos años. Hacía tiempo que no se veía tanto cine en castellano. Cine, cine, puro cine” DIAS DE CINE, LA 2 DE TVE

“Compleja y fascinante” VANIDAD / Junio 2011

“NAUFRAGIO quiere gritar al mundo que Africa no es un continente: es una emoción. (...) A Base de rigurosos planos Aguilera ha construido un entramado imaginario que transgrede las habituales normas del tiempo y el espacio cinematográfico.” EL CORREO / Junio 2011

“Incómoda y arriesgada (...) Nada es lo que parece y todo parece cobrar un doble significado.” CINEMANIA / Junio 2011

“Pedro Aguilera se confirma con NAUFRAGIO como uno de los cineastas experimentales más interesantes a tener en cuenta de España... Esta valiente apuesta contiene una extraordinaria imaginaria.” VARIETY

Más información:

<http://es.linkedin.com/pub/pedro-aguilera/11/784/a01>

2. Influencias

15/05/2007

Artículo disponible en: http://www.diariovasco.com/prensa/20070515/cultura/dificil-escapar-contexto-enfermo_20070515.html

PEDRO AGUILERA DIRECTOR DE CINE

«Es muy difícil escapar de un contexto enfermo»

Donostiarra que se ha criado para el cine entre Madrid y México, participa en Cannes con su primera película, 'La influencia'
RICARDO ALDARONDO/

El director donostiarra Pedro Aguilera. [ÁLVARO HERNÁNDEZ]

A sus 29 años, está a punto de emprender viaje a Cannes, donde su primera película, La influencia, ha sido seleccionada en la Quincena de Realizadores, continuando el camino que ya emprendieron los directores mexicanos Carlos Reygadas y Amat Escalante, buenos amigos suyos. El día 25 se estrenará, de momento sólo en San Sebastián y Pamplona.

- Es donostiarra pero vive en Madrid, sus 'padrinos' son mexicanos y le han abierto las puertas en Cannes. ¿Cómo ha llegado ahí?

- Nací en San Sebastián, y toda mi familia es de allí, aunque cuando tenía 4 años, por cuestiones de trabajo de mi padre, nos fuimos a Cataluña. Viví 14 años en Barcelona y luego me fui a Madrid, donde llevo 11 años. La verdad es que estudié Bellas Artes y jamás pensé en dedicarme al cine. Llevo dibujando desde los diez años, lo mío era el dibujo a carboncillo, luego los cómics, y finalmente la pintura. Al acabar la carrera empecé a trabajar dibujando story boards para películas, primero para mi primo Daniel Calparsoro, para quien trabajé en A ciegas. Luego me metí en el terreno del ayudante de dirección y Juan Carlos Fresnadillo, me metió de asistente suyo en Intacto. Me resultó atractivo ese mundo, me compré una cámara de vídeo y empecé a hacer mis ejercicios.

- ¿Los primeros cortometrajes?

- Al principio sólo hacía versiones de obras literarias. Adapté Narciso y Goldmundo, de Herman Hesse en un corto de doce minutos. Y empecé a hacer experimentos con el vídeo, no tenía ni idea de nada, y pasé a rodar un corto ya en cine, El trato, y fue un total desastre.

- No sería para tanto...

- Sí que lo fue. Lo rodé en 35 milímetros, me gasté bastante dinero, no supe ubicar al equipo, ni repartir tareas, me equivoqué absolutamente en todas las fases del proyecto. Lo mandé a más de 40 festivales y no lo seleccionaron en ninguno. Aunque Canal+ lo compró y lo emitió bastantes veces. Me di cuenta de que no era tan listo como yo me creía, y que tenía que empezar de cero.

- ¿Y cómo salió del agujero?

- Me encontré con Carlos Reygadas, el director mexicano de Batalla en el cielo, que ya había estado en Cannes, y al que ya había conocido en Madrid cuando hacía su película anterior, Japón. Estaba rodando Batalla en el cielo en México y le pedí que me buscara cualquier trabajo en la película. Y en quince días estaba de ayudante de dirección de Reygadas. Y de ahí pasé a trabajar de ayudante de dirección de Amat Escalante en Sangre. Aprendí muchísimo, era un rodaje con muy poco dinero, muy poco equipo, y me tuve que poner las pilas. Y después empecé a preparar mi propio guión.

- **¿Cómo surgió 'La influencia'?**

- En el origen de la película hay una mezcla de cosas. Por una parte un artista que me influyó mucho, David Negreda; las novela Crimen y castigo de Dostoievski y La muerte de Ivan Illitch de Tolstoi; y la pintura religiosa, que siempre me ha fascinado. Me vino una imagen muy clara del proceso de la muerte de una persona, pero visto como una imagen bella. Las imágenes de Jesús en la cruz, o del vía crucis, aunque se cuenta la muerte de una persona, son imágenes con mucha fuerza y expresividad. Y esa era la idea, trasladar a una narración una imagen, como una naturaleza muerta, profundamente bella. Quise coger elementos negativos de la vida de una persona y mirarlos con compasión, amistad y comprensión, sin juzgar ni calificar a esa persona de perdedora por el hecho de que esté sucumbiendo a los problemas de la vida.

- **Pero la película es la historia de una familia...**

- Sí, focalicé esa imagen en una madre soltera, y en la influencia que el contexto ejerce sobre las personas. Si una persona, aunque sea sana y positiva, nace y se desarrolla en un contexto enfermo y muerto, acabará por enfermarse y morir. Es muy difícil sustraerse a la fuerza del contexto. Y en este caso la madre es el contexto enfermo y los niños son los que se ven afectados, pero al mismo tiempo la familia se ve afectada por el contexto social. Hay varios niveles de influencia.

- **Viniendo del dibujo y el cómic, ¿piensa su película en imágenes, más que en diálogos o acciones?**

- Para mí la narrativa está en muchísimos elementos, no sólo en una sucesión de montajes, giros dramáticos y puntos de vista. Yo creo que los puntos de giro dramáticos pueden ser importantes pero sutiles, y pueden estar en un detalle de una imagen en la que parece que no pasa nada. La ausencia de diálogos es tan importante como los propios diálogos, los silencios dicen mucho. En este caso, el hecho de que los personajes apenas hablen es circunstancial, yo no estoy forzando que los personajes no hablen. Simplemente me interesan un tipo de personajes que no verbalizan sus emociones. Están en un vacío existencial, pero eso también es circunstancial, porque existe mucha gente con una vida plena que tampoco tiene mucho que decir. Yo, aunque ahora me está tocando explicarme mucho en las entrevistas, no creo que tengo mucho que decir. Creo que no hay mucho que decir en la vida, es más importante hacer cosas que decirlas.

- **¿Cómo se enfrentó a la financiación de la película?**

- Ha costado casi como un cortometraje. Lo trabajé mucho para emplear el menor tiempo posible en el rodaje y busqué un lugar, Arganda del Rey, en el que fui hablando con todo el mundo, el Ayuntamiento, los de los bares, y me dejaron casi todo gratis. Mi apuesta con la productora mexicana era que si yo conseguía rodar la película, ellos me ayudaban con la posproducción. Luego entró Txepe Lara, con Alokatu, que fue muy generoso y me ayudó mucho, cuando ya no tenía un duro y necesitaba alguien para la producción ejecutiva. Pero en principio no conseguí apoyo ni del Ministerio de Cultura

ni de ninguna de las productoras con las que contacté. Así que decidí emprenderla solo. Quizás les asustaba que el guión sólo tenía 45 páginas, aunque está todo minuciosamente descrito.

- ¿Qué espera de Cannes?

- No lo sé, de momento me siento muy contento y emocionado con el hecho de que haya sido seleccionada, porque va a ayudar mucho a una película que de otra manera quizás no se hubiera distribuido nunca. Yo me siento premiado con el hecho de que haya gente que haya confiado en mí y haya podido acabar la película. Aunque el hombre es ambicioso por naturaleza...

«Algunos directores aprovechamos los huecos que deja el sistema para hacer un cine distinto»

- ¿Y cuál ha sido su influencia en el cine?

Me han influido mucho Reygadas y Escalante, porque he visto todo el proceso de sus películas y con ellos he aprendido a rodar, a trabajar con actores, a pensar en los encuadres... Además coincidimos mucho en gustos, compartimos la devoción por los mismos directores, que ya nos gustaban antes de conocernos. Carlos Reygadas ha sido como mi maestro, le admiro muchísimo y sus películas me fascinan. También me descubrió a Andrei Tarkovski, que para mí fue un antes y un después en mi forma de ver el cine. Carlos y Amat me apoyaron muchísimo, desplazándose al rodaje, dándome consejos y sugiriendo cosas. También me fascinan Ingmar Bergman, Pier Paolo Pasolini, Werner Herzog, toda esa generación de los 60, incluyendo a Michelangelo Antonioni. Y de ahora, Bruno Dumont, Tsai Ming Liang... pero también me gusta mucho Torrente, en serio, y Santiago Segura me fascina.

- Parece que hay una búsqueda de un cine distinto, tanto en México como ahora en España, con las películas de Jaime Rosales, José María de Orbe o Albert Serra...

Sí, me encanta la película de Albert Serra, Honor de Cavallería, y la de Orbe aún no he podido verla, pero tengo muchas ganas. Sí veo puntos en común con todos ellos. Yo creo que partimos de un hartazgo de una trayectoria del cine español. No desprecio las cosas que se hacen, ni mucho menos, simplemente queremos enriquecer el panorama y hacer algo diferente, aprovechando los huecos que deja el sistema, y creo que eso es sano. Se está demostrando a la gente joven que hay muchas formas de hacer una película. Yo creo que al público hay que permitirle que vea todo tipo de cosas.

3. Filmografía

La influencia 2007

Ver trailer: <http://www.youtube.com/watch?v=H2PLlpNzyg4>

Sinopsis

Una mujer desorientada y frágil es asediada por los problemas de la vida diaria. Embargan sus bienes, cierran su tienda de cosméticos y el futuro de sus dos hijos es incierto. La vitalidad de los niños contrasta con la apatía de su madre, quien lentamente se sumerge en una profunda depresión. Viendo que ella carece de la madurez y la fortaleza necesaria para enfrentarse a todos esos problemas, los niños tendrán que salir adelante. La vida transcurre y las cosas cambian. A veces los cambios son lentos e imperceptibles, otras bruscos y palpables, pero inevitablemente todo se transforma.

<http://www.lainfluenciathefilm.com/>

El distanciamiento de sus personajes

Posted on 29 febrero, 2012

La influencia se divide en dos partes, no explicitadas pero si observables desde el momento en que, mediada la película, Jimena se marcha con una amiga (es la primera escena en que salimos del mundo opresivo de la madre, la señora Rivero) y declama con convicción: "Mi madre es un desastre. Está loca. No hace más que tonterías. No la entiendo. Y se cree que no me doy cuenta... Yo creo que ya no trabaja". Desde ese momento, *La influencia* abandona progresivamente a la entonces protagonista, descrita escuetamente desde sus primeras imágenes como una mujer a punto de caer al abismo.

Debut como director y guionista de Pedro Aguilera, que sigue los pasos de un mujer obligada a cerrar la tienda de cosméticos con la que se ganaba la vida. Completamente desorientada y deprimida, se siente incapaz de salir adelante y mantener a sus dos hijos. Esta pequeña coproducción hispano-mexicana, un dramón íntimo y opresivo, rodado con naturalidad, fue seleccionada para la Quincena de realizadores del Festival de Cannes. Está bien protagonizada por la actriz Paloma Morales y por sus dos auténticos hijos.

Información extraída de: <http://www.kane3.es/dvd/la-influencia.php>

Crítica

La dificultad de crear relaciones

La ópera prima del ayudante de dirección de *Intacto* (Juan Carlos Fresnadillo, 2001), *Sangre* (Amat Escalante, 2005) y *Batalla en el cielo* (Carlos Reygadas, 2006) ha supuesto una grata sorpresa. Junto a *La soledad* (Jaime Rosales, 2007) y *Yo* (Rafa Cortés, 2007), conforman tres firmes apuestas morales y formales que describen una búsqueda de identidad, "una reivindicación del hombre como ser social, y una legitimación de los símbolos y la lucha como medios para alcanzar un lugar en la sociedad", en certeras palabras de Alfonso Santos Gargallo en su crítica para *Cine para leer 2007*, de la película de Rafa Cortés.

Las películas citadas pueden aparecer como islotes en un océano de cine español primorosamente narrativo y ajado en su acercamiento formal a la sociedad, en donde la idea de "contar historias" sigue superando demasiado a la noción de "hacer sentir la realidad".

En 1991, como eclosión, junto a *Todo por la pasta* (Enrique Urbizu, 1991), de lo que sería una nueva generación de directores españoles, Juanma Bajo Ulloa triunfaba en San Sebastián con otra ópera prima, *Alas de mariposa*, rigurosamente austera, dolorosamente vertebrada, a la que seguiría otra película, *La madre muerta* (1993), que llevaba al extremo algunas de las propuestas de su primer largometraje, y que sirve de preámbulo nodular para algunas de las propuestas de las actuales.

¿Qué ha sucedido en estos más de tres lustros para que, tratando temas similares, sean *Alas de mariposa* y *La influencia* películas abismalmente diferentes? Creo que, mientras en la película de Bajo Ulloa la unidad familiar persistía arraigada, los vínculos básicos sociales existían, se nos permitía intuir la desolación de sus protagonistas, que sabían que lo estaban pasando mal, que sufrían y padecían, pero que

entre todas las calamidades acaecidas se podía (o no) vislumbrar luz al final del túnel, en *La influencia* se ha roto esa unidad lo que hace que sea una película invertebrada, diseñada con una laxa narración basada en escenas casi autónomas, que remarcan la dificultad de sentirse parte de algo, de alguien, de respirar y poder vislumbrar alguna salida. **En la película de Pedro Aguilera no hay nada al otro lado del espejo y eso, asusta.**

"El distanciamiento al que somete a sus personajes Pedro Aguilera implica que declamen sus diálogos, en un ejercicio difícil de abstracción, logrando, eso sí, su cometido, prohibirle al espectador una plena identificación con ninguno de los personajes, sometidos a un estrés y a la ausencia de relaciones que les impiden salir a flote"

La influencia se divide en dos partes, no explicitadas pero si observables desde el momento en que, mediada la película, Jimena se marcha con una amiga (es la primera escena en que salimos del mundo opresivo de la madre, la señora Rivero) y declama con convicción: "Mi madre es un desastre. Está loca. No hace más que tonterías. No la entiendo. Y se cree que no me doy cuenta... Yo creo que ya no trabaja". Desde ese momento, *La influencia* abandona progresivamente a la entonces protagonista, descrita escuetamente desde sus primeras imágenes como una mujer a punto de caer al abismo.

Primero la vemos de espaldas, luego vemos sus manos manoseando un bote de antidepresivos, a continuación en su siempre vacía tienda, en sus silencios, en su triste cotidianidad, en sus gestos repetidos día tras día, para ir adentrándose en el mundo de los hijos. *La influencia* se centrará entonces en Jimena y Romeo, en su fisicidad, en su caótica vitalidad, hasta "abandonar" a la madre, en una huida ralentizada, en donde suena por segunda vez *Spem in alium* de Thomas Tallis (1505-1585). La primera vez sonaba en el prólogo antes del título, en donde un grupo de personas pasaban ralentizados delante de la tienda, sin siquiera pararse en su mostrador. En los dos momentos la señora Rivero es abandonada, no es signo de atención.

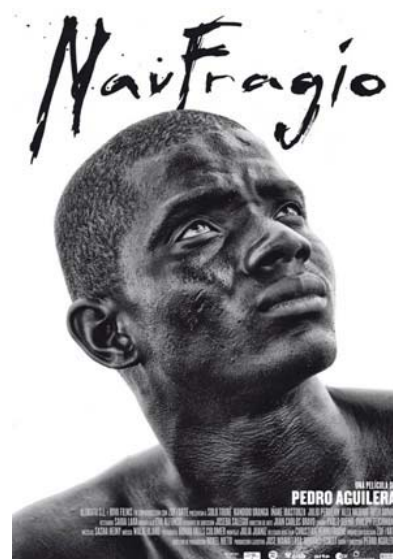
***La influencia* no es una película perfecta. Quizá en eso radique parte de su magia. El distanciamiento al que somete a sus personajes Pedro Aguilera implica que los personajes declamen sus diálogos, en un ejercicio difícil de abstracción, logrando, eso sí, su cometido, prohibirle al espectador una plena identificación con ninguno de los personajes, sometidos a un estrés y a la ausencia de relaciones que les impiden salir a flote.**

Rafael Arias Carrión

Naufragio 2010

Ver trailer: <http://www.youtube.com/watch?v=pWkjpGHbuU8>

Sinopsis

Robinsón naufraga frente a las costas del sur de España. Con dificultad, consigue llegar a la orilla y salvar la vida. Es un ser anónimo y un proscrito, como tantos otros miles de inmigrantes subsaharianos. Robinsón consigue trabajo en los invernaderos de la costa de Almería, pero la situación ahí es muy precaria para los inmigrantes y decide adentrarse en el interior de la península. La mente de Robinsón está repleta de voces, espíritus que le confunden y le gobiernan. Para liberarse de ellas tendrá que cumplir una misión: matar a un hombre

Notas del director <http://mustradecine.net/20edicion/inauguracion.htm>

La inmigración ilegal es uno de los problemas más graves a los que se está enfrentando España en los últimos tiempos. De entre los miles de inmigrantes que llegan a nuestro país de diversas formas, cientos de ellos, sobretodo inmigrantes subsaharianos, lo hacen en cayucos o pateras. Muchos no lo consiguen y mueren en el viaje, muchos otros llegan exhaustos a nuestras costas esperando encontrar aquí un nuevo futuro. Pero muchas veces ese futuro o no existe, puesto que son devueltos a sus países de origen, o es mucho peor de lo que ellos esperaban.

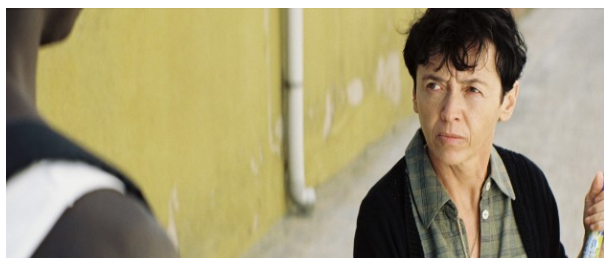
La realidad de estos inmigrantes es para los españoles un cliché, puesto que su retrato se forma exclusivamente a través de los medios de comunicación. Pocas veces hay un contacto directo con estas personas. Se forman así los guetos, y aparece un rechazo a lo diferente, al extranjero.

Esta película quiere intentar romper el cliché del inmigrante como figura genérica. Parece como si todos ellos fueran la misma persona; gente básica y primaria, repleta de sueños ingenuos que se desvanecen al entrar en contacto con la fría realidad europea.

NAUFRAGIO no quiere hacer un retrato social de esta gente, puesto que creo que este sería un retrato parcial y limitado. NAUFRAGIO es una película SIMBOLISTA. Los elementos de la historia no representan únicamente una realidad reconocible sino que funcionan como símbolos. La película se podría parecer más a una alegoría que a una película de realismo social europeo. Me he dejado llevar por la imaginación y he trabajado desde la individualidad de uno de estos inmigrantes, alejándolo de la visión paternalista europea que tenemos sobre la inmigración. Todos creemos conocer cómo viven y cómo sienten estas personas, pero casi nadie convive ni habla con ellos. ¿Por qué creemos entonces que son todos iguales?

El conflicto más interesante que me vino a la mente al comenzar este proyecto fue el conflicto cultural, no el económico o social. Muchos inmigrantes proceden de países con culturas animistas y basadas en la magia, como Togo, Benín o Nigeria. En esos países el vudú y los rituales mágicos tienen una fuerte presencia y transforman la realidad de las personas. La energía del "más allá" influye en la vida y la transforma. La magia es real, palpable, y afecta al mundo en el que viven. Me gusta pensar que esa energía arcaica y ancestral pueda viajar a Europa por vía de esos inmigrantes y que gracias a ellos entremos en contacto con una fuerza perdida hace miles de años.

Robinsón sería un vehículo de esa energía mágica, del poder de los espíritus, hacia nuestra cultura. Robinsón es un médium, un vínculo entre dos mundos por partida doble; por un lado el de los espíritus con el mundo de los vivos y por otro el de Europa con el África más profunda.

Robinsón no es entonces un inmigrante más, no es un número en las listas de atención social, no es un extraño con el que nos cruzamos cada día en nuestras ciudades, que vende en puestos callejeros... es una fuerza poderosa hacia la imaginación, un contacto con la magia y el misterio primigenios.

El título del proyecto, NAUFRAGIO, no sólo expresa la forma concreta por la que el protagonista de la historia, Robinsón, llega a las costas de Almería, sino también el "naufragio" de nuestras instituciones sociales y del estado de derecho al enfrentarse a esta cuestión. La estructura democrática europea todavía no está preparada para las desigualdades que se suceden en nuestro planeta global. Por otro lado, Robinsón es un naufrago en un mundo nuevo que desconoce, y de un nivel espiritual diferente. El viaje de Robinsón en la película no es una huida de sus orígenes, sino todo lo contrario, es su vuelta al ORIGEN.

4. Prensa y Textos

Enero 08, 2012

Artículo disponible en: http://salonkritik.net/10-11/2012/01/manifiesto_canibal_gonzalo_de.php

Manifiesto caníbal - Gonzalo de Pedro Amatria

En el número 1 de la *Revista de Antropofagia*, publicado en Brasil, en Mayo de 1928, Oswald de Andrade publicó un provocador texto bajo el nombre de “Manifiesto antropófago”, título sugerente para un texto que se pretendía respuesta y reacción airada e indigenista al colonialismo occidental y a las vanguardias europeas y el paternalismo con el que se enfrentaban a las culturas dominadas. Frente a las corrientes que proponían una vuelta a las culturas originales como método de lucha contra los procesos coloniales, el “Manifiesto antropófago” proponía, en cambio, un proceso de canibalización: absorber, digerir y procesar la cultura invasora, mezclada con la propia, dejando de lado el victimismo del “invadido” para reclamar con orgullo una nueva identidad necesariamente híbrida, canibal y heterodoxa. Empezaba así:

Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De todas las religiones. De todos los tratados de paz. Tupi, or not tupi, that is the question. Contra todas las catequesis. Y contra la madre de los Gracos. Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre. Ley del antropófago.

Algo de ese espíritu caníbal y gamberro podemos encontrar, muchos años después, en la segunda película de Pedro Aguilera, *Naufragio**, que narra la historia de un emigrante, de nombre Robinson y mirada entre perdida y alucinada, que aparece en las costas españolas con una extraña misión que en principio parece ser la de encontrar trabajo, como tantos subsaharianos, y que termina por revelarse como un proyecto de venganza postcolonial.

El proceso de canibalización que proponía Andrade se convierte en la película de Aguilera en un auténtico ajuste de cuentas: Robinson, nacido de las aguas en el sur de España, engulle cuanto puede de la cultura dominante, asume los roles que esta le otorga según su condición (la de inmigrante), acepta trabajos ingratos, se ve convertido en objeto de deseo (bi)sexual, alienado en el trabajo rutinario de una fábrica de explosivos y enfrentado a la convivencia brutal de una arisca familia que no es la suya. Robinson, sin abrir la boca, con la mirada ausente, va asimilando todo aquello que la cultura dominante le ofrece, en lo que parece un proceso de asimilación. Robinson, sin embargo, no se asimila, sino que engulle y digiere aquello que el poder le impone, como parte del proceso que le llevará a consumir su venganza por tantos años de dominación, por tanto dolor, por tantos años de explotación.

La película de Pedro Aguilera vendría a ser un final apócrifo e invertido a la novela *Robinson Crusoe* (1719), de Daniel Defoe, en la que, Robinson Crusoe, un naúfrago occidental *adiestra* a un salvaje (“En primer lugar, le hice saber que su nombre sería Viernes, que era el día en que le había salvado la vida. También le enseñé a decir amo, y le hice saber que ese sería mi nombre”) para que le ayude en su recreación del mundo occidental en la pequeña isla en la que ha ido a parar tras un naufragio. Leída muchos años después, *Robinson Crusoe* es un claro ejemplo del paternalismo colonialista y de la actitud de dominación que guió las relaciones coloniales durante mucho tiempo. Aguilera somete a la novela a un proceso de inversión, y aquel esclavo, que en la novela se llamaba Viernes, se llama ahora Robinson, como su antiguo amo, porque

las revoluciones empiezan siempre por el lenguaje, e invertir los términos es imprescindible para invertir lo real. Y Robinson (antes Viernes) viajará en busca de su antiguo amo. Lejos del buenismo con el que el cine español nos tiene acostumbrados a tratar los temas de la inmigración, Aguilera convierte al inmigrante en un zombie, una presencia fantasmal, inasible y escurridiza, poniendo de paso en primer plano el miedo al otro que nuestra sociedad (y especialmente nuestro cine) niegan de manera sistemática de puertas para afuera, pero que alimenta, como corriente subterránea, el miedo contemporáneo.

Nacer del error

Pero la película de Aguilera no tiene exclusivamente una lectura política post-colonial, sino que se aparece al espectador que conozca su opera prima, *La influencia* (2007), como un salto al vacío (o más concretamente, a las negruras del subconsciente, a las tinieblas de lo que nos negamos a aceptar), formal, poético y temático. Nadando a contracorriente de lo que podría esperarse tras un debut que se acoplaba perfectamente a aquel cine silente, o del vacío, que triunfó, brevemente, entre crítica y festivales, *Naufragio* es una película rebotante de energía, cargada de tentativas, audaz e imperfecta, que no tiene miedo a equivocarse si es necesario. Arriesgada y, por qué no, fallida por momentos, *Naufragio* es tan imperfecta, rugosa y cargada de trampas y golpes como cualquier viaje a tientas por un bosque oscuro. Si mientras la rodaba, Aguilera confesaba su intención de hacer su película “más comercial”, el proceso de rodaje, cargado de experimentos y tentativas, juegos y pruebas, y el posterior montaje terminaron por formar una película más cercana a la experiencia de una duermevela que a una narración convencional: un sueño hecho pedazos, en el que se entremezclan los ruidos del mundo exterior. Como si fuera un viaje por el interior de la mente del protagonista, o, más difícil todavía, un viaje por la mente del espectador: sin necesidad de llegar a la descomposición narrativa de un Lynch, Aguilera propone imágenes alucinógenas, como un cine etnográfico cargado de drogas, como una exploración científica que desemboca en el corazón de las tinieblas, como una radiografía cerebral de una conciencia escindida [1], doliente y herida. Una película casi espiritual que se ancla en lo más carnal, el sexo, la comida, la carne, para hablar del cuerpo y la mente como un todo, incomprensible pero indivisible, unidos el uno al otro como siameses de una tribu anciana incapaces de hacerse entender en sus dialectos perdidos.

Coda: desaparezca aquí

La novela original olvidaba (un lapsus muy significativo) el destino final de Viernes: su última aparición era en el viaje por Europa rumbo a Inglaterra, en una cruenta pelea contra un oso salvaje. Aun así, camuflado en una primera persona del singular, podíamos imaginarnos a Viernes junto a su amo paseando por las calles de Londres, ataviado con sus nuevos ropajes de dominado-asimilado. La película de Aguilera invierte no solo esa desaparición final, otorgándole todo el protagonismo de la película a Robinson-Viernes, sino que termina la película con el viaje inverso del Viernes desasimilado, canival y con el estómago satisfecho por la venganza: un paseo hacia lo oscuro, una imposible vuelta a los orígenes inocentes a los que nunca podrá volver. Y cuando es imposible volver a casa, ¿qué nos queda? El placer de la nada, el dulce camino a lo oscuro. Desaparezca aquí.

* La película se puede adquirir en [Cameo](#).

[1] Losilla, Carlos, “Por el valle de las sombras”. *Cahiers du Cinéma-España*. Junio 2011, p. 26.

22 de julio de 2011

Artículo disponible en: <http://el-cuadernode-alp.blogspot.com.es/2011/07/naufragio-2010-pedro-aguilera.html>

NAUFRAGIO (2010) Pedro Aguilera

Apuntes de Javier Ramírez Serrano.

La fuerza de la imagen.

Naufugio se sustenta en el aspecto visual como hilo narrativo. Un guión de imágenes sobrecogedoras que deslumbran al espectador con sus contrastes, de inquietantes figuras humanas y animales. Un África mítica dieciochesca trasladada a nuestro tiempo. Una venganza literaria que juega con los símbolos y las imágenes místicas, con los clichés y nuestra realidad más cotidiana. Pura ficción en un intento por congeniar literatura y cine a través de las imágenes y no de los textos.

Capricho de autor.

La rabieta de un director dolido por la visión terriblemente colonialista de *Defoe*. Un ejercicio curioso de venganza. Una reflexión sobre *Robinson* y *Viernes*, sobre la figura del náufrago "colonizador" y el esclavo. La libertad creativa de desafiar a un grande, de reescribir un final bastardo con imágenes.

Atípico cine-cine.

Pedro Aguilera, Arnau Valls Colomer, Julia Juaniz, Juan Marín Walker, Juan Carlos Bravo, Saioa Lara... un rara avis en la cinematografía española actual. En co-producción con Alemania nos encontramos ante lenguaje cinematográfico verdadero. Imágenes en movimiento que son eso, imágenes. Los paisajes, los personajes, todo respira ante la mirada del espectador, hipnotizado por un trabajo de sonido espléndido, que atiende a las respiraciones, a los alimentos dentro de una boca, a la naturaleza. Y una fotografía por momentos inconformista, con mayor o menor acierto.

Decisiones.

Los mayoría de los actores, al igual que en su anterior película (*La influencia*) no son profesionales. Se ve claramente el esfuerzo, pero las formas chocan con lo que estamos acostumbrados a mamar como una interpretación "natural", aún siendo posible que sean incluso más naturales de lo que podemos entender por el término. *Robinson*, el protagonista, se esfuerza enormemente en un papel muy interesante, aunque desagradecido para el espectador medio. Una interpretación hacia el interior del personaje, una profundidad que inmoviliza por momentos las expresiones externas, un gran trabajo difícil de apreciar.

Reubicando un contexto.

El *Viernes de Defoe* es más esclavo hoy que entonces. *Naufragio* juega a recontextualizar a ese esclavo de la mirada colonialista occidental, en un tiempo en el que los juicios sobre ese momento histórico son esencialmente negativos. Nuestra vergüenza occidental se materializa en la mirada de un director indignado con esta visión. *Robinson*, el protagonista, es el hijo simbólico de *Viernes*. La representación del África Mítica que decide vengarse del colonialismo acabando con la figura de *Robinson Crusoe*. Las armas y los procedimientos que se utilizan responden a los mismos clichés que *Defoe* utiliza en su novela, y contrastan enormemente con la mirada "social" de las pateras, los campamentos ilegales, y los trabajos sumergidos en los invernaderos almerienses.

25.06.11

Artículo disponible en: <http://www.diariosur.es/v/20110625/cultura/viernes-viejo-mundo-20110625.html>

Viernes en el viejo mundo

El director Pedro Aguilera estrena su segunda película, 'Naufragio', donde reinterpreta en clave simbólica los personajes del clásico 'Robinson Crusoe' de Daniel Defoe

JOSU EGUREN |

El cineasta huye de una visión estereotipada del inmigrante y busca promover el debate. Aguilera considera parte del juego el rechazo que pueda suscitar en algunos su nuevo filme. Una conversación telefónica con Pedro Aguilera (San Sebastián, 1976) puede prolongarse por espacio de treinta minutos o varias horas; acotamos los minutos porque el cineasta donostiarra se encuentra inmerso en la promoción de su segunda película, y nos ponemos como meta hablar de 'Naufragio'. Esto no es una entrevista, advierto, y un segundo después me desdigo preguntándole qué le ha llevado a plasmar en imágenes el desembarco de un inmigrante africano en la costa almeriense. La respuesta es contundente: «No me interesan los temas sociales», y aunque huelgan los matices conviene aclarar que su intención no es la de provocar, sino romper con la figura genérica asociada a los inmigrantes. Para Pedro Aguilera, el personaje central de 'Naufragio' es un símbolo, término en el que insiste, con el que aspira a representar el choque entre la pureza espiritual africana y la decadencia de Occidente. Yo añadiría que también huye de la corriente pornográfica en la que se han instalado algunos directores que repiten los mantras del realismo como parte de su rutina profesional.

E. T. en Apocalypse Now

Tres años después 'La influencia' -una película que fue aclamada en la prestigiosa 'Quincena de Realizadores' del Festival de Cannes, pero que en España sufrió los rigores de un presupuesto mínimo y el insultante silencio administrativo del Ministerio de Cultura y RTVE- estrena una meditada venganza contra el 'Robinson Crusoe' de Daniel Defoe. Decepcionado con la lectura de una novela anclada en la moral del siglo XVII, Aguilera encontró refugio en 'Viernes y los limbos del pacífico' (1971) de Michel Tournier lo que le animó a reinterpretar el clásico de Defoe como un viaje de retorno desde África a Europa enfocándolo desde la perspectiva del esclavo que ahora se pone en la piel de un inmigrante.

En esta, que es su primera experiencia con actores profesionales -entre los que conoceremos al debutante Alex Merino, y reconoceremos a Kandido Uranga, Iñake Irastorza y Ramón Barea-, ha vuelto a contar con parte del equipo técnico que le arropó en 'La influencia', aunque para sorpresa de la crítica se ha alejado formal y conceptualmente del modelo cuasi 'bressoniano' de una opera prima que rodó en 16 mm y desde la que ha dado el salto a los 35mm en scope anamórfico. Su intención, manifiesta, es que el público viva 'Naufragio' como una experiencia sensitiva guiada por una miríada de representaciones simbólicas; generar un debate que necesariamente tiene que aplazarse hasta el último corte. Aguilera, que rechaza la posibilidad de que el espectador se sumerja en un proceso de intelectualización sistemática de las imágenes, niega la representación estereotipada y reduccionista del inmigrante y nos propone como alternativa una visión subjetiva de la

sociedad occidental atravesada por la mirada de un personaje que se mueve entre nosotros como un zombie que transita entre la vida y la muerte.

La primera reacción que despierta en un cinéfilo la lectura de las notas del director de 'Naufragio' es la de señalar que las fuentes de inspiración de su 'Viernes en el Viejo Mundo' se remontan a 'La palabra' de Carl. T. Dreyer o a 'La Juventud en Marcha' y 'Casa de lava' del portugués Pedro Costa, una teoría que Aguilera no niega aunque prefiere definir su segundo largometraje como «E.T. en Apocalypse Now» (Robinson sería el Coronel Kurtz y Viernes el extraterrestre), y añade «como Terminator». Sugere, como mínimo, viniendo de un cineasta que se ha formado junto a los mexicanos Amat Escalante y Carlos Reygadas.

Para un director que dio sus primeros pasos en el cine dibujando 'story-boards' antes de vestirse de largo filmando una historia milimetrada en el guión técnico; rodar una aventura tan expuesta a los posibles variaciones de rumbo como 'Naufragio' tiene que haber supuesto un reto incalculable. Cambiar de registro -cuando la crítica ya lo ha emparejado cómodamente con 'La soledad' de Jaume Rosales o 'La línea recta' de José María de Orbe- y exponerse al trato con un reparto profesional -que suele tender a la sobredramatización- son dos pasos adelante que sólo se dan cuando la voracidad por explorar nuevas formas de representación audiovisual es superior a la disciplina con la que no pocos autores dirigen sus carreras profesionales.

Y ese no es el único riesgo que afronta, porque visualmente 'Naufragio' se mira en el espejo de la escuela simbolista francesa (especialmente en la pintura de Odilon Redon) «para bañar de color y luces cálidas unas imágenes susurradas al compás de una banda sonora electrónica minimal» que incomodan en la medida en la que nos hayamos malacostumbrado a la geometría variable de los puntos de vista con los que se narra el cine televisivo convencional.

La venganza

Aguilera, que acepta el rechazo que puede generar su película en algunos espectadores (es parte del juego), no se arruga cuando tiene que defender con palabras al ejecutor de una venganza que incluye el asesinato de un Robinson decrepito: «Es un hijo de puta» (lo son ambos), aunque insiste en que esa visión del inmigrante alejada del paternalismo occidental es necesaria.

La venganza simbólica de Viernes, que en un primer estadio puede interpretarse como una revancha anticolonialista, va mucho más lejos, hasta tocar un punto en el que lo que se desata es un conflicto entre dos sociedades contrapuestas. «Miremos al inmigrante de otra manera, no cómo el espejismo de un continente que desborda miseria, sino como una fuente, virgen, de espiritualidad y cultura que contrasta con la decadencia de Occidente».

Cuelgo el teléfono y lo hago dándole vueltas a esa pregunta que le lanzó Neruda a Manuel Alcántara y con la que se despide Pedro Aguilera «¿Qué se puede pensar de un país que mata a sus poetas?» Hagamos que películas como 'Naufragio' sean posibles.

Viernes, 17 de junio de 2011

Artículo disponible en: http://elpais.com/diario/2011/06/17/cine/1308261609_850215.html

La llegada del otro

[Jordi Costa](#) 17 JUN 2011

Ayudante de dirección de Carlos Reygadas en *Batalla en el cielo* (2005), el donostiarra Pedro Aguilera debutó en la dirección con *La influencia* (2007), película enigmática, exigente y discutible -un *Nadie sabe* (2004), de Hirokazu Koreeda, por otros medios- que exploraba la caída en la depresión de su personaje principal, la consecuente irradiación de caos en su entorno inmediato y el inesperado imperativo de supervivencia que acababan revelando los hijos de la protagonista. Era una película que, por su tratamiento del tiempo y del espacio y por alguno de sus recursos expresivos, podía emparentarse con otros trabajos coetáneos como *La línea recta* (2006), de José María de Orbe, o *La soledad* (2007) de Jaime Rosales: si el espectador no aceptaba las reglas del juego, algunas de sus propuestas -el largo plano sobre la nuca de la actriz no profesional Paloma Morales que abría la película- podían antojarse autoparodia de esa nueva radicalidad autoral en la que Aguilera parecía sentirse cómodo.

NAUFRAGIO

Dirección: Pedro Aguilera. **Intérpretes:** Solo Touré, Kándido Uranga, Iñake Irastorza, Álex Merino, Julio Perillán, Ruth Arma.

Género: drama. **España, 2011. Duración:** 94 minutos.

MÁS INFORMACIÓN

[Los DVD de la semana](#)

El espectador más paciente podía llegar a la conclusión de que el debutante era un cineasta notable, casi un poeta, y encontrar en el desenlace, perturbador pero con apuntes de una agrí dulce esperanza, la gratificación inequívoca de las grandes promesas.

Naufugio, segunda película de Aguilera, no solo deja claro que es un autor a tener en cuenta, sino que descubre en él a un creador en movimiento, dispuesto a no acomodarse en sus incipientes señas de identidad, empeñado en buscar una nueva voz estilística para un nuevo relato que no solo se aleja del universo hermético de *La influencia*, sino que mantiene un pulso con los tratamientos convencionales de un arquetipo -el inmigrante llegado a nuestras costas- secuestrado por la mirada paternalista de cierto cine social.

Señala Aguilera que su película es una objeción al *Robinson Crusoe*, de Daniel Defoe, formulada con el *Viernes o la vida salvaje*, de Michel Tournier, en la mano. Menciona también como punto de referencia esa reivindicación de la imaginación frente a la racionalidad que es *El fuego secreto de los filósofos*, de Patrick Harpur.

Su película es una mirada sobre el Otro que privilegia la metáfora y las resonancias mágicas por encima de la doctrina ideológica: en sus peores momentos puede recordar a los ejercicios *sublyncianos* del primer Calparsoro, pero pesan más los pros que los contras en esta película que parece haber tomado la meditada decisión de ser extraña, intrigante y poderosa antes que perfecta.

17 junio, 2011

Artículo disponible en: <http://www.deia.com/2011/06/17/ocio-y-cultura/cultura/pedro-aguilera-estrena-hoy-39naufragio39-su-segundo-filme>

Pedro Aguilera estrena hoy 'Naufragio', su segundo filme

j. Pérez - Viernes, 17 de Junio de 2011

Bilbao. Hoy llega a las salas de cine el segundo largometraje del realizador donostiarra Pedro Aguilera. *Naufragio* es su segunda incursión tras las buenas críticas recibidas con *La influencia*. "Tienen cosas en común, sobre todo la sensibilidad", explicó el director, quien se ha dejado "llevar por la imaginación" para contar una historia con "diferentes significados" en la que el protagonista es un inmigrante que llega a Almería. Para el reparto ha contado con actores de larga trayectoria en la escena vasca como Kandido Uranga, Iñake Irastorza o Ramón Barea. El personaje principal lo encarna Solo Touré, "un albañil" que llamó la atención de Aguilera en un cortometraje, y que ahora ha vuelto a su Guinea natal debido al paro.

"Un inmigrante puede ser muchas más cosas. Yo lo traslado a un mundo más arcaico, más alegórico. En *Naufragio* no trato ni la inmigración ni el realismo social. He intentado hablar de otras cosas", subrayó durante la presentación Pedro Aguilera, quien incidió en que el personaje de Robinson, que interpreta Solo Touré, "no es un inmigrante negro con mi subconsciente". En él encontró al candidato ideal para el papel. "No leyó ni el guión. Actuaba a ciertas situaciones según creía y terminó metiéndose bastante en la historia", argumentó el director.

Aguilera señaló que los "personajes españoles son esquemáticos" y, ante ese planteamiento, los actores tuvieron que desarrollar el papel según su visión. "Es muy básico y tuvimos que llevarlo al extremo. Estamos al servicio de la película", comentó Kandido Uranga.

Las conexiones místicas que tiene el protagonista y el simbolismo que conlleva, Iñake Irastorza también las halló en su familia. "En casa oía cómo había que matar a un gallo porque cantaba antes de que amaneciera. Eso significaba que no era bueno. He tenido una conexión con mi infancia", arguyó. Con estas connotaciones, una "lectura literal", según Aguilera, no es fácil ya que hay "diferentes interpretaciones".

17 junio, 2011

Artículo disponible en: <http://www.eitb.com/es/cultura/cine/detalle/682375/pedro-aguilera-estrena-naufragio-otra-forma-mirar-gente/>

Pedro Aguilera estrena 'Naufragio', otra forma de mirar a la gente

Protagonizada por un inmigrante de Guinea Bissau, la película rompe con "la forma simplista que tenemos de encasillar a la gente". Ramón Barea, Kandido Uranga e Iñake Irastorza completan el reparto.

El realizador donostiarra **Pedro Aguilera** ha estrenado *Naufragio*, su segunda película. La cinta, que se proyecta en las salas comerciales de **Bilbao, Madrid, Barcelona y Vitoria-Gasteiz**, intenta romper "la forma un poco simplista que tenemos de ver y de encasillar a la gente".

Naufragio narra las peripecias de un **hombre africano** (llamado Robinson, como el protagonista de la novela *Robinson Crusoe*) que llega a las costas de Almería tras sobrevivir al naufragio de la patera en la que viajaba y que emprende un **viaje hasta el norte de la península para matar a un hombre al que no conoce** y calmar de esta forma a los espíritus de sus antepasados.

El filme está protagonizado por el inmigrante de Guinea Bissau **Solo Touré**, un trabajador de la construcción de 25 años que, finalizado el rodaje, ha vuelto a su localidad natal. Le acompañan en la cinta los actores vascos **Ramón Barea, Kandido Uranga e Iñake Irastorza**, entre otros intérpretes.

Pedro Aguilera (San Sebastián, 1977) ha explicado en la presentación del largometraje que su película "no tiene una única lectura aunque la puede tener y haya espectadores que piensen que trata de un inmigrante negro que llega a España y mata a un hombre". Con este trabajo, ha relatado, "precisamente he intentado romper la visión que tenemos de la gente; por ejemplo, ves a un hombre negro por la calle y ya piensas que es un inmigrante, o ves a un hombre con corbata y ya piensas que es un oficinista, etc". **Tendemos a encasillar** mucho las cosas, a la gente, y a verlas de una forma un poco simplista. Entonces, al hacer esta película, me planteé que un inmigrante no tiene por qué ser una persona que venga de un país pobre a buscarse aquí un futuro", ha explicado. Ha considerado que *Naufragio* no es ni una película sobre inmigración, ni de "realismo social", sino que **el protagonista "no es un inmigrante negro, sino un icono, una abstracción"**.

El director vasco, autor de *La influencia*, su primer largometraje, se inició en el mundo del cine como ayudante de dirección en filmes como *A ciegas*, de Daniel Calparsoro, e *Intacto*, de Juan Carlos Fresnadillo.

17 junio, 2011

Artículo disponible en: <http://contrapicado.net/2011/06/naufragio-pedro-aguilera-2010/>

‘Naufragio’ (Pedro Aguilera, 2010)

[Paula Arantzazu Ruiz](#)

Hacia lo atávico

Regresa Pedro Aguilera a las pantallas españolas (¡por fin!) tras en 2007 irrumpir como un puñetazo con [La influencia](#), película que anticipaba cierta angustia ante la deriva capitalista que se vive hoy en día, y cuyo final, como me recordaba tan acertadamente el otro viernes el compañero [Enrique Aguilar](#), aparecía como la más terrible de las sonrisas *lyncheanas*. [Naufragio](#), que se estrena este viernes 17 de junio en los Renoir de Madrid y Barcelona, además de en Bilbao (Cines Multis) y Vitoria (Cines Florida), parte de presupuestos distintos, pero no por ello menos inquietantes. Aquí la propuesta nos acerca a los mundos esotéricos primigenios, a universos simbólicos en colisión, dos civilizaciones, la del que llega y la de quien en apariencia recibe, que están destinadas a encontrarse, pero no de manera apacible. Lo contrario. Subrepticamente.

Aguilera sabe bien cómo escenificar la tensión en el espacio diegético. Conoce la gramática; es un cineasta mucho más que aplicado. Sólo la imagen de apertura, esa diagonal bicolor que rompe la pantalla, augura un mundo en desequilibrio, dividido entre la luz y la oscuridad. De ahí pasamos a una playa, de donde surge el cuerpo del protagonista, Robinson (la referencia es obvia). El renacer en la tierra prometida. Quien espere cierto misticismo en la imagen, no obstante, andará del todo equivocado. Aguilera imprime una estética naturalista que señala antes lo oblicuo que lo elevado. Los cuadros se tuercen y buscan la geometría, una idea de orden en un paisaje extraterrestre, el de los áridos invernaderos almerienses, opuestos a las cálidas, quizá por destartaladas, barracas que acogen al recién llegado.

Ese juego de antagonismos toma aún más fuerza cuando Robinson viaja hacia el norte del país, un segundo tramo donde el carácter simbólico del relato se vuelve más intenso. Como también el camino hacia la violencia. Los espacios claustrofóbicos (¡qué magnífica localización la de la fábrica!), las turbias miradas, los deseos ásperos, la confusa integración. De la torcida geometría que domina el primer desarrollo del largometraje se avanza hacia lo profundo, lo pulsional y finalmente, el estallido y el repliegue en el misterio. Los planos se abren al paisaje para a posteriori cerrarse en primeros y primerísimos cuadros que buscan el contacto con una naturaleza a la que cada vez, y paradójicamente, se va acercando más y más el protagonista. Así, el scope utilizado por Aguilera se mueve al compás de la visión de Robinson. Hacia lo atávico. A rozar casi lo que está detrás de la naturaleza. El primer estado. El único destino ante un paraíso que ofrece, no sólo menos de lo que promete, sino que justo emerge como la peor de las extrañezas. Quizá el infierno.

19 Jun 2011

Artículo disponible en: <http://lacomunidad.elpais.com/codyjarret/2011/6/19/naufragio-2010-pedro-aguilera>

[Naufragio, 2010, Pedro Aguilera](#)

Escrito por: [leunam999](#)

Binomios

Difícil película, no por su complejidad, si no por los distintos binomios de los que está compuesta, donde a veces suman y otras restan. Evidentemente su realizador no buscaba sumar espectadores a su obra tras "La influencia", lo que restará taquilla allá donde se exhiba, sino realizar una visión muy particular, y en este caso creo que excluyente, sobre la inmigración llena de simbolismos entre culturales y esotéricos.

Todo naufragio necesita de un naufrago que nos cuente su historia, si no estaríamos ante el telediarario y los desastres del día a día. Nuestro naufrago son 2 en 1, es Robinson Crusoe y es Viernes. Vive la crudeza de la inmigración refugiándose en una especie de vudú que debe llevarle a cumplir una misión, la cual más que ser la misión del personaje, parece ser un ajuste de cuentas del director con la obra de Daniel Defoe. Nada que objetar, cada autor es libre de hacer lo que le venga en gana con su obra, al igual que el espectador de criticarla para bien o para mal. Con esto, no evita mostrarnos casi de un modo documental todo aquello que ya creemos conocer sobre los inmigrantes "ilegales" (¿ cómo se puede ser ilegal por el mero hecho de estar en un lugar distinto al de tu procedencia ?, ¡ que mundo !). Nos muestra el trabajo sureño de los invernaderos almerienses bajo un calor que incendia la pantalla (simbólicas transiciones) para pasar al norte de las fábricas explosivas. Realiza apuntes sobre la economía sumergida bajo el beneplácito de todo el sistema, unos por poder, otros por mirar para otro lado, y otros por necesidad.

Sin embargo, todo este realismo, está marcado por la cultura propia de Robinsón, una cultura envuelta de una magia entre mística y espiritista que le hace entrar en un trance con toques epilépticos. Vamos, una especie de chamán. Y es aquí donde quizá el director muestra su mensaje más discutible. Entiendo que el inmigrante no debe perder su cultura y con ella enriquecernos, y viceversa, pero es que la cultura particular que se nos muestra es tan ancestral y casi de magia negra, que me inclino a rechazarla al estar basada en creencias y simbolismos, convirtiendo a nuestro personaje más en un zombie que en una persona real (tal vez homenajeando al clásico "Yo anduve con un zombie" de Jacques Tourneur). Y digo me inclino porque es un plano al que recurre continuamente, no sabiendo muy bien si con ello quiere sugerirnos que el futuro se dirige hacia el naufragio.

Otro binomio con el que nos encontramos es el estilo, a caballo entre el clasicismo y la experimentación, que en ningún momento me desagrada y creo el conjunto es bastante equilibrado consiguiendo momentos de gran belleza y virtuosismo apoyados en un buen trabajo sonoro.

En definitiva, estamos ante un film, donde el camino, aunque lleno de obstáculos, es claro, pero la meta, no tanto, ya sea por el futuro incierto, por el exceso de simbolismos, o quizá solo por la caprichosa venganza de Pedro Aguilera (Viernes) hacia Daniel Defoe (Robinson).

5/06/2011

Artículo disponible en: <http://www.elblogdecineespanol.com/?p=5435>

La entrevista tuvo lugar esta mañana en la cafetería de los cines Renoir-Floridablanca de Barcelona, instantes después del pase de prensa. **Pedro Aguilera** (Donosti, 1977) es una persona atípica, aparentemente vitalista. Vivió 15 años en Barcelona (de los 3 a los 18). Licenciado en Bellas Artes, trabajó como dibujante de story boards para varias agencias de publicidad. Cursó los talleres de "Realización de documentales" y "Escritura de guión" en la escuela cubana de San Antonio de los Baños. Posteriormente escribió, produjo y dirigió varios cortometrajes. Trabajó en México como ayudante de dirección del polémico film de Carlos Reygadas, "Batalla en el cielo". Su primer largometraje fue como director fue "La influencia" con el que ganó el premio "L'Age d'or" (la edad de oro) en el festival Cinedecouvertes de Bruselas 2007, también formó parte de la quincena de realizadores del festival de Cannes 2007.

J.L.P ¿Cuánto ha costado "**Naufragio**"?

Pedro Aguilera: Un millón de Euros.

J.L.P ¿Con cuantas copias la vais a estrenar?

P.A Con 4. En Madrid y Barcelona en los Renoir. En Vitoria entra en los Florida y también se estrena en Bilbao. Luego será itinerante, pretendemos que se pueda estrenar en toda España. De modo que todo el que quiera verla, la pueda ver.

J.L.P Supongo que también la moveréis en festivales

P.A Sí, poco a poco. La película ha tenido su propio calendario, no ha podido entrar por fechas en algunos. Estuvimos en el de Hamburgo, por compromiso con el coproductor alemán y luego en Sevilla, donde ganamos la mención del jurado. Ahora iremos a México, a Morelia, pero en los grandes festivales se ha perdido un poco la oportunidad por una cuestión, como te decía antes, de fechas.

J.L.P Una de las peculiaridades de "Naufragio" es que no responde a las preguntas que genera, supongo que esto lo has hecho totalmente a propósito.

P.A Creo que la película tiene varios niveles de lectura, con lo cual cada uno puede construir sus propias respuestas. La película es una crítica a la literalidad del mundo, los periódicos, los medios y la gente en general tenemos la tendencia a entender el mundo de una forma totalmente literal, como si las cosas fueran tal cual las vemos. El mundo es mucho más amplio, mucho más complejo. En realidad es una crítica a cómo vemos el mundo. Una de las cosas que más me interesan de esta película es que cada persona puede hacer una lectura diferente. Creo que "Naufragio" es una película abstracta. Está basada en "Robinson Crusoe", pero en este caso **Viernes** es Robinson, el protagonista.

J.L.P En la película hay muchos lugares ¿dónde se rodó?

P.A: El principio está rodado en la provincia de Almería, pero en muchos sitios diferentes, en El Ejido, en Roquetas de Mar, la chabola donde viven era en otro sitio. Para mí la localización es algo muy importante, siempre intento rodar una montaña o un pueblo como si fuera un personaje más, para mí no es aleatorio el escoger un sitio. Unas semanas antes de rodar siempre me voy solo, sin que venga el equipo de producción y suelo ser bastante específico. Por ejemplo, aunque parezca mentira, no hay campos de chabolas en Almería, están totalmente prohibidos. Los inmigrantes se alojan en pisos, entonces las chabolas son poco frecuentes, se instalan algunas, entre invernaderos y conseguimos encontrar el que aparece en la película, pero no es lo habitual. Tuvimos que construir unas chabolas para el rodaje. En el norte igual, un poco por logística te tienes que mover, el Hostal por dentro es una casa y el Hostal por fuera es otra. La fábrica son tres fábricas diferentes.

J.L.P Me ha parecido que esa parte era en Vitoria, por lo menos la matrícula del autocar que aparece es de allí

P.A ¡Qué curioso, qué bueno! Eres la primera persona que me lo dice. Sí, es en la Rioja alavesa.

J.L.P Entre el reparto está **Ruth Armas** que se prodiga poco, ha hecho cortos, pero quizá esta sea una de sus primeras apariciones en un largometraje.

P.A Muy buena pregunta. Sí, creo que este es su primer largometraje. Ruth era la novia de un amigo mío, reunía todas las cualidades que estaba buscando en la chica, no hice casting para este personaje. Me gusta mucho como la hace, es perfecta para lo que yo quería

J.L.P Me gustaría saber de dónde surge la historia de la película

P.A: Todo surgió de una forma muy intuitiva, poco consciente. A veces las películas salen en contraste con la película anterior. "Naufragio" es un poco la respuesta a "La influencia", era como muy cerrada, concreta, más fría, más objetiva. Quería salirme totalmente de la línea de "La influencia". Hacer una película no opuesta, pero si muy diferente. La idea original era hacer una película sobre la novela "Robinson Crusoe", entonces veo las películas que se han hecho sobre "Robinson Crusoe" y no me interesan mucho. Entonces me leí el libro, todo el mundo lo conoce y casi nadie se lo ha leído.

J.L.P Eso pasa con todos los clásicos.

P.A Sí. Al leerlo me doy cuenta de lo caduco que es el mensaje del libro, lo anticuado que está, lo mojigato que es y lo aburrido que es. Tengo la sensación de que el personaje de Crusoe es un tipo patético que no hace más que dormir en la isla, someterla y al único tipo que encuentra lo convierte en su esclavo, le niega su identidad y lo llama Viernes. Para mí, el personaje interesante es Viernes, no Robinson Crusoe. Se me ocurrió como de una forma surrealista y loca hacer la venganza y pensé un poco que los inmigrantes que vienen ahora podían ser esa venganza hacia esos usurpadores que éramos nosotros hace 500 años. Al final la película se convirtió en un autorretrato de mí, habla más de mí que de cualquier otra cosa. Estuve el otro día con Alejandro Jodorowsky, que es un tipo que a mí me encanta y le sacó las cartas al poster de la película y me dijo que esta película es el lado oculto de mi psique, que busca unirse con Dios y con la paz a través de lo masculino y lo femenino. Por eso el protagonista, Robinson, acaba en la cueva que es como el embrión de la madre, el feto donde nace todo y la llama sería un poco el padre. Cuando se juntan esos dos elementos, él puede morir. Me pareció una lectura preciosa. La película es abstracta, no habla de la inmigración, habla de mí. No es realismo social de ningún tipo.

J.L.P La fotografía es muy buena. Ha habido momentos que tu película me ha recordado al cine de Reygadas.

P.A: Sí, esta película es un poco más Reygadas que la anterior. También puede parecerse al cine de Terrence Malick que siempre me ha inspirado mucho. Arnau Valls Colomer es un gran director de fotografía y nos entendemos muy bien. Trabajamos con muchas referencias. El cine de los setenta, Nicolas Roeg, Dario Argento, películas un poco heterodoxas. Como mi primera película era muy purista, bresoniana, pasoliniana, me aburrí un poco de todo ese rollo. Era un cine que se puso de moda en España, frío. Ahora ya no quiero ir por ahí, me intoxicó un poco.

J.L.P Con todo esto que cuentas ¿qué se puede esperar de tu próxima película?

P.A: Es un thriller y además se rodará aquí, en Catalunya, me apetece rodar en la costa, en el mediterráneo.

J.L.P ¿Tiene título?

P.A Sí, pero no lo voy a decir. Llevamos haciendo el tratamiento desde hace un año, esta vez con un guionista. Es la primera vez que voy a escribir con alguien y está siendo muy positivo. La intención es ser mucho más comercial, no un blockbuster, pero que no tenga nada que ver con mis dos pelis anteriores. La intención es que vaya la gente a ver la película, voy a intentar coger a actores muy conocidos

J.L.P ¿Puedes decirme el nombre del guionista?

P.A Sí, es Michel Gaztambide.

J.L.P Muy buen guionista, el de "Vacaciones" con Medem o "Caja 507" y da clases de cine aquí, en Barcelona en la escuela Bandeapart

P.A Trabajamos muy a gusto, es casi como si fuera yo. Es un genio, está aportando muchísimo. Tiene estructura de thriller pero luego es muy libre, también, la película.

J.L.P ¡Mucha suerte, Pedro!

P.A ¡Muchas gracias, José, ha sido un placer! ¡un abrazo!

06/2011

Artículo disponible en: <http://www.miradas.net/2011/06/actualidad/criticas/naufragio.html>

Naufragio Por [Manuel Ortega](#)

Derivas que llevan a buen puerto

Hay películas que son más únicas que otras. Las piensas, las repasas, las coges de la mano, las dejas un rato a su aire y luego vuelves sobre ellas. Ellas, muchas veces, no te esperan de la misma manera, se han vestido, han evolucionado o han decidido irse con el cine a otra parte. Te dejan una nota que pone algo en clave o “cabrón”, un café que te despierte de tu letargo, unos huevos con bacon que te arrojen a la melancolía. Un poema, una canción sonando o una fotografía que arde. Un actor no profesional que mira a cámara, el rugido de la vida para espantar a la muerte, la silueta de un hombre negro que se pierde en las sombras. La oscuridad cuando aparece la luz. La nueva película de Pedro Aguilera es una de esas. No una de tantas sino una de esas.

El donostiarra lo habría tenido fácil para seguir la senda abierta por *La influencia*. Un poco de aguantar el plano cuando nadie se lo espera, bien de nuca, actores no profesionales y ni ganas de serlo, citas a Bresson y a Kiarostami, gente caminado huyendo o acercándose a cámara, etc... La primera vez le salió impecable, consiguiendo una película honesta y verdadera que desmontaba sus propios trucos con talento y esencia (tan válida la de lo primigenio como la de lo primordial), poniendo sobre el resultado final una mirada tan desnuda que acojonaba un poco. *Naufragio* es otra cosa y, si se me permite la frontalidad, es otra cosa mejor.

Y lo es porque en lugar de seguir un camino abre un universo que se expande sobre senderos diferentes que se bifurcan, porque no tiene miedo a ser diferente incluso de las películas diferentes, porque acepta que el humor y la tragedia no tienen que viajar en vagones separados, porque defiende que lo inexplicable no responde ni a un fórmula ni a una estrategia preconcebida. Porque rompe la baraja cuando creemos por fin comprender las reglas. Aguilera sigue su instinto y viste de simbología el tránsito vital entre lo vivido y el destino, entre las piedras que formarán nuestra propia lápida y los ojos en blanco del que ve un poco más allá que lo demás.

Porque *Naufragio* es una película que no se queda donde se le espera al desmarcarse tanto del cine social al uso al que parece condenarle sus características externas, como del cine ensimismado que se conforma (y se reconforta) con lecturas de escuela. Aguilera traza una raya en el agua y une y separa las ondas que van del Buñuel más simbolista a las primeras películas de Jodorowsky, pasando incluso del choque cultural a lo Jean Rouch al naturalismo salvaje y humano de la última película de Skolimowski, *Essential Killing*. Todo un inventario ajeno que el director de *La influencia* hace propio imprimiéndole al relato una sensación de deriva constante gracias a la interpretación de Solo Toure (extraño, extrañado) y al propio ritmo interno de la narración.

Eso hace que a veces la película tenga altibajos, que sus oasis se transformen en espejismos momentáneos y los camellos en lugar de llevarnos a tierra firme nos vendan alucinaciones variadas sin receta y sin instrucciones. Pero ahí también reside cierto encanto en la vida y en el cine (que también forma parte de la vida, que no se olvide), en el dejarse llevar por las derivas que cambian el rumbo de una película, de una carrera o de una filmografía. Pedro Aguilera no tiene miedo a dar un paso adelante respecto a su propia generación, más preocupada por lo que opinen 30 personas que por hacer un cine comprometido con su tiempo y con su espacio.

11/04/2011

Artículo disponible en: <http://ganarseunacre.blogspot.com.es/2011/04/la-influencia.html>

Es curioso como a ciertas películas no les hace falta demasiado para ser engullidas por el tiempo. En el 2007 este joven realizado Donostiarra, Pedro Aguilera, que había sorprendido en Cannes y antes de que toda esta mierda de crisis nos estallara en la cara, nos adelantó de que forma puede llegar a actuar y afectar la sociedad en un ser humano, como puede degradarlo, sumirlo en la más profunda de las crisis y amarguras. La influencia no es una película agradable, es una ostia en nuestra impávida cara de espectadores.

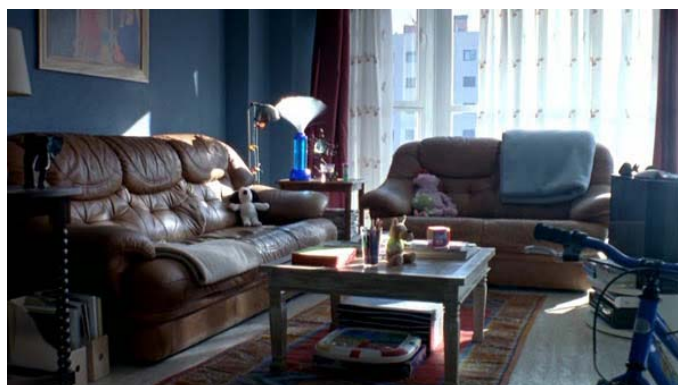
Tampoco parece casualidad que detrás de La influencia se encuentre una buena parte del equipo de Carlos Reygadas, y que este pueda considerarsele, su padrino (Mantarraya producciones), la película es una coproducción. Parece que aquí nadie estaba muy a favor de producir una película, digamos tan pesimista.

Está claro que La influencia es la antítesis de lo que muchos van a buscar a una sala: desconectar y pasar un rato agradable.

Una mujer, en una crisis existencial y un tanto desorientada, trabajadora autónoma en su pequeña droguería, ve como su vida se le viene abajo: falta de ventas y de liquidez, sin forma de afrontar el desahucio que se le viene encima, con las cuotas del colegio sin pagar de dos hijos que intenta sacar adelante. En este periplo depresivo, la protagonista va sumiéndose cada vez más en la dejadez, en el abandono propio y en el de todo lo que le rodea, hijos incluidos, todo pintado en un descarnado y oscuro lienzo, que duele mirar. Casi no le hacen falta diálogos, sólo los justos, con es mirada perversa a los espacios vacíos y de fondo los sonidos de la ciudad como banda sonora.

La influencia ha sido, para mi, una de las mejores obras y una de las más desconocidas que ha dado el reciente cine español, una obra grande, no apta para cualquier sensibilidad, porque el resultado final es el mismo infierno.

26/10/2009

Artículo disponible en: <http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-186801-el-director-donostiarra-pedro-aguilera-rueda-en-almeria-su-segundo-largometraje.html>

El director donostiarra Pedro Aguilera rueda en Almería su segundo largometraje

06 de Octubre de 2009 17:00h

“Naufragio” será una película simbolista en torno al misterioso viaje existencial de un inmigrante subsahariano

Naufragio se rodará en El Ejido y San José

ALMERÍA.- El director Pedro Aguilera (San Sebastián, 1977), que en 2007 emocionó al público de la Quincena de Realizadores de Cannes con su primer largometraje, *La influencia*, rueda estos días en Almería su segunda película, que comenzó a filmar hace tres semanas en la Rioja Alavesa. Este segundo largometraje se titula *Naufragio* y gira en torno al viaje de un inmigrante subsahariano, aunque se aleja radicalmente del cine de realismo social, pues será una historia de marcado tono simbólico y surrealista, con referencias al mundo de la magia y el vudú africanos.

En palabras del propio Aguilera, *Naufragio* es “un viaje interior y quizá el trayecto mental de un inmigrante subsahariano en tierras extrañas europeas”. Robinsón, el protagonista, llega a Europa como un náufrago perdido, pero con la necesidad de liberarse de sus fantasmas interiores. “Fantasmas que en realidad todos podemos compartir, pues se trata de la inevitable soledad que nos aplasta. Dios nos abandona y nos deja a nuestra suerte, incapaces de orientar nuestro espíritu”, apunta Aguilera.

En este sentido, *Naufragio* pretende ser una alegoría y quiere romper el cliché del inmigrante como figura genérica, así como alejarse de la visión paternalista que muchas veces se ofrece desde el cine europeo. Cercano a lo místico y lo fantástico, el film hará referencia a la cultura de la magia y la espiritualidad que tan presente está en los pueblos del África negra. “Robinsón no es un inmigrante más, no es un número en las listas de atención social, no es un extraño con el que nos cruzamos cada día en nuestras ciudades vendiendo en puestos callejeros... es una fuerza poderosa hacia la imaginación, un contacto con la magia y el misterio primigenios”, explica el director.

Naufragio, sigue la estela de la primera película del realizador donostiarra, pues se aleja de los códigos habituales del cine comercial. *La influencia* fue una cinta arriesgada, cuya originalidad fue reconocida no sólo con su selección en la prestigiosa Quincena de Realizadores de Cannes, sino también con el máximo galardón del Cinedecouvertes de Bruselas. La influencia fue coproducida por Alokatu y por el mexicano Carlos Reygadas (*Batalla en el cielo*, *Luz silenciosa*), de quien Aguilera se considera discípulo tras trabajar en una de sus películas

como ayudante de dirección.

El equipo desembarcó en Almería ayer, 5 de octubre, donde rodará (en diferentes localizaciones de El Ejido y San José) hasta el 14 de este mes. El rodaje comenzó el 7 de setiembre en en la Rioja Alavesa.

Naufragio está protagonizada por Solo Turé, un trabajador de la construcción de 25 años, oriundo de Guinea Bissau y afincado en Madrid. Turé no es actor, pero participó en el cortometraje *All inclusive*, tras presentarse a un casting en el barrio de Lavapiés. También debuta en el cine el donostiarra Alex Merino, de 20 años, que hará el personaje de Daniel, un joven algo descolocado que establece una especial relación con Robinsón. El resto de papeles están interpretados por Kandido Uranga, Iñake Irastorza, Julio Perillán, Ruth Armas, Carlos Bravo y Ramón Barea. El director, que en su primera película también trabajó con actores no profesionales, no quería caras excesivamente conocidas en el reparto, condición que considera importante para lograr una sensación de autenticidad y anonimato.

Pedro Aguilera define *Naufragio* como una película simbolista, en cuya historia cada elemento funciona como una alegoría. “No quiero hacer un retrato social de los inmigrantes, puesto que sería un retrato parcial y limitado. Me he dejado llevar por la imaginación y he trabajado desde la individualidad psicológica de uno de ellos. Todos creemos conocer cómo viven y cómo sienten estas personas, pero casi nadie convive ni habla con ellos. ¿Por qué creemos entonces que son todos iguales?”.

El conflicto que al director le vino a la mente al comenzar este proyecto

fue el cultural, no el económico o social: “Muchos inmigrantes

proceden de países con culturas animistas y basadas en la magia, como Togo,

Benín o Nigeria. En esos países el vudú y los rituales mágicos tienen una fuerte presencia y transforman la realidad de las personas. La energía del más allá influye en la vida y la transforma. La magia es real, palpable, y afecta al mundo en el que viven. Me gusta pensar que esa energía arcaica y ancestral pueda viajar a Europa por vía de esos inmigrantes y que gracias a ellos entremos en contacto con una fuerza perdida hace miles de años”, afirma Aguilera.

El título del proyecto, *Naufragio*, no sólo expresa la forma concreta por la que el protagonista de la historia, Robinsón, llega a las costas de Almería, sino también el “naufragio” de nuestras instituciones sociales y del estado de derecho al enfrentarse a esta cuestión. Por otro lado, Robinsón es un náufrago en un mundo nuevo que desconoce y donde el nivel espiritual es muy diferente. La película no es una crítica social, aunque, de forma colateral, al seguir el recorrido de Robinsón por España, veremos reflejada la dura realidad con la que convive. Otro de los temas latentes en la película es el de la nostalgia de un pasado salvaje y libre, el interrogante de las consecuencias que el alejamiento de la naturaleza ha tenido en el ser humano.

octubre 23, 2009

Artículo disponible en: <http://kalmagia.com/2009/10/23/nota-de-prensa-el-director-donostiarra-pedro-aguilera-rueda-en-la-rioja-alavesa-su-segundo-largometraje/>

Nota de prensa: “El director donostiarra Pedro Aguilera rueda en La Rioja alavesa su segundo largometraje”

Publicado: en Prentsa-oharrak / Notas de prensa

El director vasco Pedro Aguilera (Donostia, 1977), que en 2007 emocionó al público de la Quincena de Realizadores de Cannes con su primer largometraje, *La influencia*, comenzó a rodar el pasado 7 de septiembre su segunda película en los alrededores de Laguardia (Álava). Se titula *Naufragio* y gira en torno al viaje de un inmigrante subsahariano, aunque se aleja radicalmente del cine de realismo social, pues será una historia de marcado tono simbólico y surrealista, con referencias al mundo de la magia y el vudú africanos.

Naufragio pretende ser una alegoría que quiere romper el cliché del inmigrante como figura genérica. Alejada de la visión paternalista que muchas veces se ofrece desde el cine europeo, la nueva película de Pedro Aguilera está protagonizada por Robinsón (Solo Turé), un joven subsahariano que llega a la Península para cumplir una misteriosa misión que no descubriremos hasta el final. Cercano a lo místico y lo fantástico, el film hará referencia a la cultura de la magia y la espiritualidad que tan presente está en los pueblos del África negra. “Robinsón no es un inmigrante más, no es un número en las listas de atención social, no es un extraño con el que nos cruzamos cada día en nuestras ciudades vendiendo en puestos callejeros... es una fuerza poderosa hacia la imaginación, un contacto con la magia y el misterio primigenios”, explica el director.

En este sentido, *Naufragio*, sigue la estela de la primera película del realizador donostiarra, con pocos diálogos y un tono intimista. *La influencia* fue una cinta arriesgada, cuya originalidad fue reconocida no sólo con su selección en la prestigiosa Quincena de Realizadores de Cannes, sino también con el máximo galardón del Cinedecouvertes de Bruselas. *La influencia* fue coproducida por Alokatu y por el mexicano Carlos Reygadas (*Batalla en el cielo*, *Luz silenciosa*), de quien Aguilera se considera discípulo tras trabajar en una de sus películas como ayudante de dirección.

Naufragio se rueda en diferentes localizaciones y pueblos de la Rioja Alavesa, como Laguardia, Leza, Yécora y Kripán, así como en Almería (El Ejido y San José), entre el 7 de septiembre y el 14 de octubre. Está protagonizada por **Solo Turé**, un trabajador de la construcción de 25 años, oriundo de Guinea Bissau y afincado en Madrid. Turé no es actor, pero participó en el cortometraje *All inclusive*, tras presentarse a un casting en el barrio de Lavapiés. También debuta en el cine el donostiarra **Alex Merino**, de 20 años, que hará el personaje de Daniel, un joven algo descolocado que establece una especial relación con Robinsón. El resto de papeles están interpretados por **Kandido Uranga**, **Iñake Irastorza**, **Julio Perillán**, **Ruth Armas**, **Carlos Bravo** y **Ramón Barea**. El director, que en su primera película también trabajó con actores no profesionales, no quería caras excesivamente conocidas en el reparto, condición que considera importante para lograr una sensación de autenticidad y anonimato.

Pedro Aguilera define *Naufragio* como una película simbolista, en cuya historia cada elemento funciona como una alegoría. “No quiero hacer un retrato social de los inmigrantes, puesto que sería un retrato parcial y limitado. Me he dejado llevar por la imaginación y he trabajado desde la individualidad psicológica de uno de ellos. Todos creemos conocer cómo viven y cómo sienten estas personas, pero casi nadie convive ni habla con ellos. ¿Por qué creemos entonces que son todos iguales?”.

El conflicto que al director le vino a la mente al comenzar este proyecto fue el cultural, no el económico o social: “Muchos inmigrantes proceden de países con culturas animistas y basadas en la magia, como Togo, Benín o Nigeria. En esos países el vudú y los rituales mágicos tienen una fuerte presencia y transforman la realidad de las personas. La energía del *más allá* influye en la vida y la transforma. La magia es real, palpable, y afecta al mundo en el que viven. Me gusta pensar que esa

energía arcaica y ancestral pueda viajar a Europa por vía de esos inmigrantes y que gracias a ellos entremos en contacto con una fuerza perdida hace miles de años”, afirma Aguilera.

El título del proyecto, *Naufragio*, no sólo expresa la forma concreta por la que el protagonista de la historia, Robinsón, llega a las costas de Almería, sino también el “naufragio” de nuestras instituciones sociales y del estado de derecho al enfrentarse a esta cuestión. Por otro lado, Robinsón es un náufrago en un mundo nuevo que desconoce y donde el nivel espiritual es muy diferente. La película no es una crítica social, aunque, de forma colateral, al seguir el recorrido de Robinsón por España, veremos reflejada la dura realidad con la que convive. Otro de los temas latentes en la película es el de la nostalgia de un pasado salvaje y libre, el interrogante de las consecuencias que el alejamiento de la naturaleza han tenido en el ser humano.

Tratamiento formal

La película se rodará en 35mm, en formato Scope y con lentes anamórficas. La característica de estas lentes es su plasticidad y las texturas que pueden conseguirse. La poca profundidad de campo y la deformación de la perspectiva que se consigue con ellas apoya la visión subjetiva e individualista que quiere conseguir la película, que estará narrada desde un punto de vista muy cercano al del protagonista. Utilizando este formato, además, se potencia la espectacularidad de los escenarios naturales, cuya presencia es imprescindible en la historia.

El trabajo con la cámara y la dirección de actores estarán enfocados de forma documental, pues el director pretende alejarnos de la sensación de ficción cinematográfica y potenciar el contacto más cercano del espectador con la historia. A nivel fotográfico, la referencia de Aguilera será la escuela de pintura simbolista francesa del XIX, en particular los cuadros de Odilon Redon, entre lo oscuro y la luz deslumbrante, con pocos colores, pero muy vivos.

Naufragio está producida por Alokatu y cuenta con la participación de ETB, Riva Film (Alemania) y ARTE (ZDF).

El director

Pedro Aguilera nació en San Sebastián, Gipuzkoa, en 1977. Tras licenciarse en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó como dibujante de *story-boards* para varias agencias de publicidad.

Entró en el mundo del cine como ayudante de dirección de varias películas, entre ellas *A ciegas*, de Daniel Calparsoro, e *Intacto*, de Juan Carlos Fresnadillo. Cursó los talleres de Realización de Documentales y Escritura de Guión en la Escuela de San Antonio de los Baños, Cuba. Más tarde escribió, produjo y dirigió algunos cortometrajes, como *El trato* y *Narciso y Goldmundo*.

Ha trabajado en México como ayudante de dirección de Carlos Reygadas en la película *Batalla en el cielo* y de Amat Escalante en *Sangre*, ambas presentadas en la Sección Oficial del Festival de Cannes 2005.

La influencia, su primer largometraje, se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2007 y ganó el premio “L’Âge d’or” en el festival Cinedecouvertes de Bruselas 2007. Además, estuvo presente en múltiples festivales, como San Sebastián, Montreal, Londres, Seul, Salonika, Göteborg, Tübingen o Punta del Este, entre muchos otros.

El productor

José María Lara es un productor independiente de larga trayectoria, con una veintena de largometrajes a sus espaldas, entre ellos *Los años oscuros* (1993), de Arantxa Lazkano; *Justino* (1994), de La Cuadrilla; *A ciegas* (1997), de Daniel Calparsoro; *Pecata Minuta* (1998), de Ramón Barea; *Time’s Up* (2000), de Cecilia Barriga; *El cielo gira* (2005) de Mercedes Álvarez; *Aupa Etxebeste* (2005), de Asier Altuna y Telmo Esnal; o *Cosmos* (2008), de Diego Fandos.

Equipo artístico:

Robinson: Solo Turé
Paulina: Iñake Irastorza
Angel: Kandido Uranga
Daniel: Alex Merino
José: Julio Perillan
Luismi: Ramón Barea
Grimal: Carlos Bravo
Rosa: Ruth Armas
Sankum: Iacouba Dembere

Equipo técnico

Productor: José María Lara Director y guionista: Pedro Aguilera Director de Producción: Mikel Nieto Ayudante de Dirección: Joseba Salegi Director de Fotografía: Arnau Valls Montaje: Julia Juárez Decoración: Juan Carlos Bravo Sonido: Pablo Bueno Vestuario: Saioa Lara Maquillaje y peluquería: Eva Alfonso www.naufragiothefilm.com

Para entrevistas, fotos y visitas al rodaje:

Karolina Almagía
T. 616 84 14 77
prensa.naufragio@gmail.com

1 de Octubre de 2009

Artículo disponible en: <http://www.noticiasdenavarra.com/2009/09/29/ocio-y-cultura/viana-acoge-el-rodaje-de-aposnaufragioapos-segunda-pelicula-de-pedro-aguilera>

Viana acoge el rodaje de 'Naufragio'; segunda película de Pedro Aguilera

se graba estos días en la fundición Jarauta e hijos

En el filme, producido por Txepe Lara, participan los también navarros Lorea Méndez y Joseba Salegui Edurne Azcona

Los miembros del equipo de rodaje de "Naufragio" se disponen a grabar una de las escenas de la película. (Foto: RUBÉN JUÁNIZ)

Viana. *Naufragio* es el título de la segunda película que dirige el director donostiarra Pedro Aguilera que, junto con el equipo de rodaje de la película, ha escogido Navarra para rodar varias de sus escenas. El lugar elegido para la ocasión ha sido el interior de la fábrica de fundición Jarauta e hijos, a un kilómetro de la localidad navarra de Viana, en Tierra Estella, que se convertirá en un improvisado plató de grabación durante dos jornadas.

El largometraje está protagonizado por Solo Turé, un trabajador de la construcción oriundo de Guinea Bissau afincado en Madrid y que se estrena en la gran pantalla tras su aparición en el corto *All inclusive* en 2005. Turé da vida a Robinson, un joven subsahariano que llega a la Península para cumplir una misteriosa misión que se descubrirá al final de la película. El filme irá más allá de un retrato social de la inmigración ya que está pensado de una manera más mística y fantástica y tiene como objetivo principal hacer referencia a la cultura africana haciendo hincapié en la importancia de la magia y la espiritualidad de esos países. Además, caras conocidas del cine como Ramón Barea y Cándido Uranga y actores noveles como Alex Merino se mezclarán en este largometraje para lograr una sensación de mayor autenticidad.

La elección de la fundición navarra Jarauta e hijos ha sido una difícil decisión ya que según el jefe de producción del largometraje Mikel Nieto "no encontraban la fábrica perfecta y han necesitado tres diferentes para rodar los interiores y exteriores". Para rodar la parte interior de la fábrica, "la planta de fundición de Viana ha sido el sitio idóneo tanto cinematográficamente como personalmente para grabar las secuencias ya que la ambientación se asemeja a la pensada por el director", explica Nieto.

Naufragio arrancó el día 7 de septiembre en Laguardia y ha tenido como centro base la localidad de Leza, lugar de nacimiento del consagrado productor José María Lara que también forma parte del proyecto. El equipo lleva tres semanas y media de rodaje y tras la grabación de la jornada de ayer y hoy en tierras navarras, los 24 miembros del equipo, entre los que hay dos navarros, la script pamplonesa Lorea Méndez y el ayudante de dirección Joseba Salegui, de Alsasua, se trasladarán hasta Almería, donde concluirán el rodaje el próximo 14 de octubre.

19/08/2009

Artículo disponible en: <http://redsocial.uimp20.es/profiles/blogs/la-influencia-de-pedro>

La influencia de Pedro Aguilera

La influencia es una película particular desde varios puntos de vista:

- para comenzar, es el **estreno en largometraje** de un director joven – Pedro Aguilera.

PA nació en San Sebastian en 1977, estudió las artes en la Universidad Complutense de Madrid y luego el cine en España y Cuba. Después de haber sido guionista, director y productor de varios cortometrajes (2002-2003), se fue a México para trabajar como ayudante de director (con Carlos Reygadas en la película *Batalla en el cielo* y con Amat Escalante en *Sangre*).

La influencia es su primer largometraje. Siguiendo la pauta impuesta por los cortometrajes, PA es el director, guionista y co-productor (junto a Producciones Mantarraya) de la película;

- otro trato distinto del cortometraje es que **los actores no tienen ninguna formación cinematográfica** y es muy probable que no vuelvan a actuar en otras películas.

Para justificar una opción tan arriesgada, PA dice: *"La finalidad es conseguir más autenticidad, porque mi idea es que la persona sea el personaje. Si voy a contar la historia de un vagabundo, voy a intentar buscar a un vagabundo, o una persona que tenga de esencia una experiencia similar" [...]* " a mí los errores de dicción y actuación no me interesan, porque no busco una interpretación, sino un ser puro y natural que no tenga que interpretar porque si no, miente. Entiendo y respeto el trabajo de los actores, pero desde mi punto de vista es más interesante trabajar con gente de la calle que jamás va a hacer otra película".

Hay muchos que dicen que se ha equivocado, que la película no es perfecta y contiene obvios errores. A mi, como profano, esos errores no me parecen tan graves, al contrario - Paloma Morales que desempeña un papel difícilísimo (el de una mujer muerta por dentro, que rehúye la realidad, que se va cuando se les piden explicaciones y que prefiere dejarse caer al abismo antes que tomar alguna decisión) lo está haciendo muy bien. Trato de imaginarme una gran actriz camaleónica (como Charlize Theron o Penélope Cruz) en su lugar, pero de alguna manera, no sería lo mismo, algo se perdería si la actuación fuese mejor en términos estándar.

- **la manera de tratar el tema de la depresión es muy personal y novedosa**, tanto al nivel técnico (utiliza mucho la cámara fija y los planos estáticos y prolongados), como al nivel psicológico (sabe crear una tensión casi palpable en una película en la cual ocurre poco, que se desarrolla con una increíble lentitud y cuyos diálogos son casi inexistentes);

- la película ha sido **bien recibida** por los cinéfilos y los medios especializados (aplaudida en Cannes en 2007, galardonada con el premio Age D'Or de Bruselas; Inrocks la ve como "la película del año", Studio la encuentra fascinante y Telerama la admira para "mantenerse dura y tajante hasta el final"), **completamente ignorada** por la mayoría de la audiencia potencial y **criticada** por la prensa main-stream (que ha subrayado que el tema de la depresión ha sido ya tratada y retratada varias veces y que la película es muy cruel y difícil de soportar – lo que es cierto, a mi me produjo una sensación de malestar físico, y me dio ganas de sacudir a la actriz, de gritarle "¡haz algo!". ¿Pero cuantas películas comerciales consiguen desatar estas reacciones en la audiencia?

- La Influencia es la prueba de que se puede hacer una película novedosa, que fascina, asombra y rompe con todos los criterios convencionales con un **presupuesto de tan sólo 200.000 euros** y un **equipo técnico de 4**

personas.

Un poco de **sinopsis**, para que no os quedéis en la duda: se trata, más que de una historia, de un cuadro, casi un instantáneo alargado de la vida de una familia, una madre y dos hijos (una adolescente y un niño de unos 5 años).

La primera parte de la película está centrada en **la figura de la madre** (señora Rivero) – una mujer muy frágil, incapaz de enfrentarse a la vida, que no puede relacionarse con los demás, no tiene ninguna vida social o de pareja y que poco a poco va perdiendo su única fuente de ingresos. A medida que las cosas van empeorando, la madre se encierra aún más en si misma, rehúsa la realidad, la ignora y siempre va por la solución mas dañina y menos practica (cuando le avisan que le van a echar de su tienda por no haber pagado el alquiler sigue como si nada hubiera pasado; cuando la directora de la escuela de sus hijos le explica que tiene que pagar la matricula se va muy deprisa, sin ninguna explicación; con el poco dinero que le queda elige comprar juguetes para los niños en lugar de comer, etc.).

En la segunda parte, **los niños** (Jimena y Romeo) se vuelven protagonistas: ya muy marcados por la influencia de su madre, empiecen a dudar, a temer, a buscar soluciones por sí mismos, de una manera caótica, y poco a poco abandonan a la madre que les ha traído para crear su propio mundo.

Como os imaginaréis, el final es trágico, muy duro, aun un poco forzado – a mí me pareció que por miedo de no quedarse en una solución estereotipada, PA cae en la trampa del estereotipo de la dureza.

Y, para sacar una conclusión, cosa que nunca me , para los aficionados al cine, que no se asustan fácilmente: os resulta fácil la recomiendo fuertemente; para los que tienen ganas de algo mas ligero, mas de vacaciones, un aviso: esta película tiene muchos ingredientes que pueden arruinar una tarde tranquila; en fin, por los que tienen dudas, **aquí** está el trailer de la película.

martes, 10 de febrero de 2009

Artículo disponible en: <http://inmundiciasydesvarios.blogspot.com.es/2009/02/la-influencia-pedro-aguilera-2007.html>

[La Influencia \(Pedro Aguilera, 2007\)](#)

La Influencia retrata la vida de tres personajes que configuran una familia, la madre y sus dos hijos, la mayor de unos 14 años y el menor de 5, centrándose en la figura materna y en como o de qué manera afectan sus acciones a la de sus hijos. La sinopsis se resumiría como la debacle de una mujer débil y claramente inmadura incapaz de afrontar los problemas que le van sucediendo (pérdida de su negocio, disminución de su estatus económico, ausencia total de vida social y de pareja...), sumiéndola en una depresión. A priori a uno se le quitan las ganas de presenciar esto, sus escasos 83 minutos de metraje lo hacen más soportable. Y no con ello digo que sea un film infumable, suporífero y asfixiante, pero seamos sinceros, no es un tema que agrade a todos los públicos.

Aplaudida en la quincena de realizadores de Cannes en el 2007, recibió el premio Age D'Or de Bruselas. No así ha sido tan beneplácita la crítica en otros sectores. Quien la califica de insulsa, carente de argumento, tediosa, comparándola (y saliendo peor parada) con films como "El séptimo continente" de Haneke o "Dare mo shiranai" (Nobody Knows) del japonés Hirokazu Koreeda. Y es que se le pueden atribuir puntos para hacer de ella una crítica negativa, con lo que no vamos a endiosarla ni engrandecerla más de lo merecido, aunque particularmente considero que tiene buenos motivos para salir victoriosa frente a quienes puedan arremeter contra ella.

Es cierto que se le puede acusar de poco cinematográfica, pero, ¿Acaso esto es algo negativo si es la intención del director? Quienes pueden considerar que rezuma cierta impostura alegando que, hacer cine realista no implica filmar la realidad si no otorgar al conjunto de imágenes una visión verídica, cuando además, lo rodado es fruto de un guión inventado, no está basado en ninguna historia real.

En esta ocasión, Pedro Aguilera ha escogido expresamente actores no profesionales, los cuales no habían participado con anterioridad en ningún otro film, y lo más probable es que no lo hagan en futuras películas, restando importancia a la dicción y actuación de estos con el pretexto de captar acciones reales (*"La finalidad es conseguir más autenticidad, porque mi idea es que la persona sea el personaje. Si voy a contar la historia de un vagabundo, voy a intentar buscar a un vagabundo, o una persona que tenga de esencia una experiencia similar"*[...]) *"a mí los errores de dicción y actuación no me interesan, porque no busco una interpretación, sino un ser puro y natural que no tenga que interpretar porque si no, miente. Entiendo y respeto el trabajo de los actores, pero desde mi punto de vista es más interesante trabajar con gente de la calle que jamás va a hacer otra película"*) y visto el resultado, creo que es una opción incorrecta. Aún así, cabe destacar la actuación de Paloma Morales, de quien he leído por ahí críticas a su inexpresividad, de lo que estoy totalmente en desacuerdo ya que, aunque el personaje tampoco es que sea muy agradecido, desarrollar la personalidad de una mujer que vive en la inercia, la cual ha perdido todas las ilusiones, que baja la mirada o la mantiene perdida cada vez que se le piden explicaciones, la que vaga por esta vida estando ya realmente muerta interiormente, no es algo sencillo de encarar y ella lo hace. Así como los niños, los propios en la vida real de la actriz, que, para no ser

profesionales hacen un muy buen papel. Me chirría más el encuentro con un (el) cliente de la tienda o el abogado a las puertas de esta.

El escaso diálogo no implica la falta de discurso, lo que sucede es que mediante una serie de retratos cotidianos utilizando mucha cámara fija, planos estáticos y prolongados (esto lo he aprendido de mi pareja, el cual con su experiencia y conocimientos me aporta una visión más amplia de las películas que veo para atribuir a mis comentarios aspectos más técnicos, más allá de mi percepción emocional) construyendo lo que al espectador quiere transmitir. No pretende incidir en los problemas sociales ni políticos en general, si no hacer hincapié en los conflictos individuales del personaje (*"Inevitablemente, hay una lectura de cine social. Y sabía desde el principio, desde que estaba escribiendo el guión, que había esa lectura, pero a mí el cine social no me interesa. No me interesa denunciar problemas sociales. Siempre hay un contexto colectivo en cada personaje, pero no era el fin último de la película, sino la historia individual" [...]"habla de problemas espirituales, existenciales, de los conflictos del ser humano no exactamente con su entorno, ni con la realidad política o social, sino consigo mismo"*).) Y en mi opinión lo logra con creces, porque consigue ubicarte en el universo particular de la protagonista. Como en esa escena que al salir de la ducha, mientras se seca y se observa frente al espejo cierra los ojos de su fatigado rostro e imaginas que siente, piensa y desea que al abrirlos todo cuanto es y ve haya desaparecido para, al abrirlos de nuevo, constatar que todo sigue ahí. Y así lo consigue, gracias a las escenas previas, muy descriptivas visualmente.

Destaco que desde un principio sitúe la acción en un momento determinado de la historia que nos es narrada sin aclarar partes del pasado de la vida de la protagonista. Y lo termine de esa manera tan precipitada para algunos y magistral en mi opinión, de la cual alargarlo un poco más sería caer en obviedades, entonces sí entraríamos en la mecánica y funcionamiento del sistema social, de lo que el propio director ya ha manifestado no tener interés. Comprendo su ritmo lento, pausado, llegando a exarcebar al más paciente de los espectadores, que deba tomar ese cariz, tal vez porque entienda perfectamente, por una cuestión de empatía con el personaje que, la vida que nos describe es así. Agotadora, pesada, cansina, repetitiva y poco frenética en la indóle emocional, es plana y esa forma colmada de lentitud de plasmarla la define con exactitud. Puedes sentirla, y es, verdaderamente angustioso.

Sin ánimo de destripar, me abstengo de hacer un comentario más profundo añadiendo un análisis propio perceptivo, pero que con gusto seguiría desde los coments si a alguien que la haya visto le apetece abrir el debate.

Mi recomendación para quienes disfrutan del cine de Rafa Cortés o Jaime Rosales, gusta de propuestas alternativas, desvinculadas del cine comercial/convencional y para aquellos que quieran tener otra visión más esperanzadora en el cine español, el que está al margen de subvenciones, para quienes creen que son estas películas las que deberían obtener facilidades para su distribución; porque mientras el público no reclame con más énfasis el derecho a ver proyectados este tipo de films en salas, seguirán pasando desapercibidas. (*"Tiene su público y es lo que intento encontrar: su público. Hay gente que quiere acceder a este tipo de cine y espero que esas cuatro o cinco personas puedan verlo -ironizó-. Obviamente, no está planteada para las grandes masas"*.)

Una demostración de que se puede hacer una buena película con un bajo presupuesto (200.000 euros) y un equipo técnico compuesto por cuatro personas.

Manténgase alejados quienes busquen acción trepidante, y divertimento para evadirse de sus problemas.

Como inciso final, diré que, el propio director confiesa que se trata de una película optimista. (*"Es la pregunta que quiero hacerle al público, si ve la película optimista o pesimista. El final es una especie de salida a los problemas; uno tiene que renunciar a una parte de sí mismo para sobrevivir. Para mí el final es positivo, aunque entiendo que el espectador piense que es negativo porque se fije en otras cosas"*.) Y con esa idea me quedo yo, para extraer de ella lo mejor que me puede aportar.

El Texto entre paréntesis y cursiva son palabras del director ofrecidas a [una entrevista a Noticias de Gipuzkoa](#). Artículo integro en el enlace.

Para más información [Aquí](#).

Artículo disponible en: <http://obscinedades.blogspot.com.es/2008/12/la-influencia-2007-pedro-aguilera.html>

viernes, 5 de diciembre de 2008

"La influencia", 2007, Pedro Aguilera

EL CINE QUE NO VEMOS.

¿Cómo es posible que una película tan interesante como ésta haya pasado tan discretamente por nuestras pantallas?. ¿Será quizá que el cine español está tan sobrado de producciones interesantes que por eso a nadie sorprenden?. ¿Será que hemos llegado ya a tal nivel de perfección que el espectador peninsular -más insular más norteafricano, que no se diga- está sobresaturado de abrumadora calidad?.

Será.

Sea como fuere, pataletas aparte, no queda otro remedio que recomendar la más que digna primera peli de Pedro Aguilera (no diremos que ha sido ayudante de dirección de Reygadas para que nadie se asuste). Resulta difícil hablar de "La influencia". Así por soltar una tontería que me acabo de inventar diremos que pertenece al género del horror cotidiano (esa última escena...).

El acercamiento a los hechos que relata es engañosamente realista, y efectivamente, consigue muchas veces engañar al espectador con esa falsa ilusión de los días pasando sin más. Y sin embargo... lo más interesante está precisamente en sus huídas.

Las incursiones más descaradas en lo fantástico son de una fuerza inusitada, de una belleza triste y tétrica (la gente pasar al inicio, el niño spiderman).

He buscado en el Tube alguna escena de la peli que pudiese ilustrar de lo que os hablo, pero lo único que he encontrado es un trailer que para nada hace justicia a este curioso filme. En fin, si no hay más remedio ahí os lo dejo...

Julio 2008

Artículo disponible en: <http://www.letraslibres.com/revista/artes-y-medios/la-influencia-de-pedro-aguilera>

Publicado en *Letras Libres* (<http://www.letraslibres.com>)

La influencia, de Pedro Aguilera

La influencia, de Pedro Aguilera

Por [Fernanda Solórzano](#) ^[1]

Pertenece al que podría llamarse “género de inacción”. Historias sin núcleo aparente, diálogos intrascendentes y personajes que no expresan pensamientos o emoción. El español Pedro Aguilera echa mano de estos recursos para narrar, en su ópera prima, una vida consumida por el tedio y la depresión. Abatida por las deudas, la soledad, y la necesidad de darles a sus dos hijos pequeños comida y educación, una mujer se colapsa y deja todo detrás. La forma en que su apatía seguirá viva en sus hijos –la influencia a la que alude el título– es la vuelta de tuerca macabra que salva a la película de ser un ejercicio de estilo o una mera provocación. Evoca el cine de Carlos Saura, y pone fin a la historia con una nota de horror. ~

26/06/2008

Artículo disponible en:

La influencia, primer largometraje de Pedro Aguilera, se estrenará mañana en la capital

“Con Reygadas aprendí que en España se puede hacer cine con poco dinero”

■ Le atrajo su modo de rodar, “con un pequeño grupo, con mucho cariño”, dijo en entrevista

Tania Molina Ramírez

La influencia cuenta la historia de una mujer que no puede con los problemas de la vida y se deja caer en la depresión. Arriba, fotograma de la película de Pedro Aguilera

Una mujer enfrenta, sola y con dos hijos, problemas económicos. O más bien, no los enfrenta. Poco a poco vemos cómo va cayendo. Se trata de *La influencia* (2007, coproducción España-México; entre los productores está el mexicano Carlos Reygadas), primer largometraje del donostiarra Pedro Aguilera.

La cinta, de ritmo pausado y escasos diálogos, podría ser interpretada como la historia de una mujer (la señora Rivero, interpretada por Paloma Morales) que no puede con los problemas de la vida, y se deja caer en la depresión.

Otra lectura podría ser la de la ausencia de una comunidad que la contenga: su barrio no sólo no la acoge, sino que la mayoría de los escasos encuentros con otros tienen que ver con intercambios mercantiles (los que despachan en la farmacia y en la juguetería, y un cliente de la tienda de artículos de belleza de Rivero) y exigencias de pagos (de la renta del local, de la colegiatura). O sea, también cuenta la historia de cómo somos capaces de dejar que se hunda un vecino o inclusive aportar a su hundimiento.

Sin embargo, para Aguilera, la cinta tiene otra lectura: “La película es optimista. Tiene que ver más con el final que con el principio. La gente que se queda con la madre es pesimista. Los que se quedan con la lucha de los niños son optimistas”, declaró el director, en entrevista telefónica con *La Jornada*. Añadió que a su parecer “cualquier obra debe ser positiva al final”.

Cuenta pendiente con el sufrimiento

Los niños en la cinta, siguió, “se ríen de su destino”. Al fin y al cabo, “la vida no es más que un camino hacia la muerte”.

Aguilera opinó que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, cosa que, a su juicio, hoy cuesta mucho a la gente enfrentar: en la sociedad actual “hay un vacío terrible porque no vivimos el dolor”.

Más adelante completó: “Tenemos una cuenta pendiente con el dolor y los problemas. Tiene uno que enfrentarlos”.

–¿De dónde saca optimismo en un mundo que se viene abajo?

–Soy pesimista con el presente, pero optimista con el futuro porque confío en la gente; la gente aprende. Creo que hay más luz que tinieblas.

El cineasta fue asistente de dirección de Reygadas en *Batalla en el cielo* (2005). Aguilera estaba cansado del modo de filmar en España (los grandes equipos, el modo profesional) y le atrajo el modo de Reygadas: como en familia, “con un grupo pequeño, con mucho cariño”, en donde no dominaba la preocupación por el dinero, sino las ganas de hacer cine. “Con Carlos descubrí que en España se podía hacer cine con poco dinero”, dijo.

Aguilera también fue ayudante de dirección de Amat Escalante en *Sangre* (2005).

La influencia fue exhibida por primera vez durante la quincena de realizadores en el Festival de Cannes 2007. Se proyectará en la ciudad de México a partir del 27 de junio.

Lunes, 19 de noviembre de 2007

Artículo disponible en: <http://mitiquisimo.blogspot.com.es/2007/11/la-influencia-de-pedro-aguilera.html>

"La influencia" de Pedro Aguilera

Fecha: Jueves, 15 de Noviembre, lugar: el coqueto Teatro Salón Cervantes en Alcalá de Henares, con bastante puntualidad, algo a lo que deberíamos estar más acostumbrados en este país, se presentó ante nosotros el director de este trabajo, entre un tono risueño y mordaz, nos regaló una disertación de poco más de un par de minutos hablándonos del entorno de la película, haciendo una referencia prácticamente nula al trabajo cinematográfico, eso sí, trató de dejar muy claro que no había tenido subvenciones de ningún tipo, incluso arremetió contra el propio festival diciendo que en ediciones anteriores no admitieron sus trabajos como cortometrajista, comento que era un trabajo hecho con poco dinero y que no se había distribuido por la "ruta comercial", para finalmente indicar que no habría coloquio al final de la exhibición del film, para pesar de los asistentes, en resumen su discurso me sonó a excusa, algo que acabe confirmando al salir de la sala.

La película trata sobre la historia del infierno al que algunas personas se acaban arrastrando a través de los abismos de la depresión, sumiéndose en la mayor decadencia y dejadez a la que el ser humano puede llegar, incluso arrastrando en este fatal viaje a los de su propio entorno que a lo mejor pretenden tenderle una mano, como es el caso de los niños de la película.

En cuanto a la narración se me antoja que nos hemos puesto ante un *corto-largo* que ante un largometraje en sí, la presentación inicial de los personajes y de la situación en sí, se hace demasiado largo y muy repetitiva, no es necesario tanto tiempo para darnos cuenta de la situación en la que está sumida la protagonista, por el contrario alabo el esfuerzo en utilizar el lenguaje cinematográfico en detrimento de los diálogos de los actores, pero a veces es tan exagerado que no percibimos siquiera lo que está ocurriendo.

El mayor problema del film bajo mi punto de vista es que es totalmente plano de principio a fin, no llega a romper en ningún sentido, ni siquiera al final, nos quedan claves sin desvelar y cuestiones pendientes, otro de los aspectos a destacar es que el trabajo carece de música, lo que compensa el realizador martilleándonos los oídos con un sonido de fondo de tráfico de gran ciudad, exasperante que para nada pega con la narración y que incluso llega a desubicarnos aun más.

No se si el resultado final del conjunto es debido a la falta de medios económicos como nos reveló el director y por esto hay algunas cosas que parecen inconclusas o que han quedado a medias, el caso es que al final como ya dije eché mucho de menos un coloquio directo con el padre de la criatura, y otra cosa que me empezó a inquietar es porque una película como esta acude a Cannes a la sección de jóvenes realizadores, no sospeche el motivo en ningún momento.

19/07/2007

Artículo disponible en: http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/21035/Pedro_Aguilera

Pedro Aguilera

“Quería hacer una película religiosa, una parábola bíblica”

JUAN SARDÁ

Una nueva generación de cineastas españoles toma este año la alternativa. El último en llegar es Pedro Aguilera, quien estrena mañana La influencia. Su paso por la Quincena de Realizadores de Cannes rubricó un gran debut.

La indagación en el paso/uso del tiempo se ha convertido en el signo distintivo de toda una generación de cineastas españoles. Todos en la treintena, directores como los hermanos Ulloa, Jaime Marqués, Rafa Cortés, José María de Orbe, Jaime Rosales o en el caso que nos ocupa, Pedro Aguilera, proponen con sus radicales trabajos una verdadera nueva forma de entender el cine, aún por perfilar, pero sumamente estimulante y que está haciendo de este 2007 uno de los años más apasionantes desde el punto de vista de la originalidad en las propuestas y la consagración de un futuro que ya se perfila.

Se trata de sólidas producciones que buscan un lenguaje propio, muy atentas, como se ha mencionado, a la captación cinematográfica del “sentido del tiempo” y tan lejos de los estándares de Hollywood como de la tradición mayoritaria del cine español (aunque se oigan ecos de Saura o Erice entre los clásicos y Guerin entre los contemporáneos). Son películas que, como *La influencia*, buscan en los recovecos de la vida cotidiana elementos de poesía, primando la imagen sobre los diálogos y protagonizadas por seres desconectados de la realidad. Por ello, el estreno de la interesantísima película de Pedro Aguilera no es más que otro paso hacia la consolidación de una generación que existe sin que ellos mismos quizá se den cuenta. Porque, como es natural, Aguilera afirma su propia individualidad: “No he visto casi nada. Me gustó *La soledad* (Rosales) pero creo que nos interesan seres distintos. Mis influencias han sido *La naranja mecánica* o el cine de Kieslowski”.

Cine a contracorriente. Una reflexión sobre la imagen del martirio de Jesucristo fue la chispa que encendió la imaginación de Aguilera, licenciado en Bellas Artes, estudiante de la Universidad de Cine de San Antonio de Baños (Cuba) y bregado como asistente de dirección con Carlos Reygadas (uno de los productores). Aguilera se planteó “cómo podía ser que una escena tétrica de un hombre clavado en la cruz haya servido de inspiración para tantos artistas a lo largo de la Historia y sea venerada en el mundo entero como un icono bello”. Las impactantes fotografías del artista esquizofrénico David Nebreda, en las que se ven cuerpos demacrados, o en estado de descomposición, con signos de autoflagelamiento o tortura, fueron otro elemento de inspiración. “Contacté con Nebreda - explica Aguilera- para que colaborara con el filme pero fue imposible ya que no quería hablar con nadie. De modo que tuve que volver al origen de mi idea valiéndome por mí mismo: una película sobre el sufrimiento, entendido como forma de crear belleza”.

Las imágenes aparentemente intrascendentes de la primera parte nos remiten a un universo quasiestático filmado en tiempo real que nos transportan a la exasperante cotidianeidad de una mujer sin voluntad cuyo

proceso autodestructivo vemos “muy de cerca. Quería que la cámara captara a un perdedor a la menor distancia posible. Y quería filmar a esa mujer cómo los pintores clásicos retrataban a Jesús. Siempre concebí la película como religiosa y debía tener un aire a parábola bíblica. Aunque pueda parecerlo, no es realista. De hecho, los personajes están filmados buscando su esencia, como se filma a un alma o a un ser vivo en abstracto que a una persona concreta. La cámara se detiene en algunos rostros, tratando de encontrar su espíritu”.

Aguilera parece dar por buena la frase de Deleuze según la cual la imagen-movimiento debe ser sustituida por una imagen-pensamiento capaz de “hacer sensibles y sonoros el tiempo y el pensamiento”. En consecuencia, la primera parte refleja ese “tiempo real de ella a riesgo de parecer lento, pero se trata de hacer entender una rutina desoladora mucho más frecuente de lo que creemos”, para transmitir una impresión que aumenta con un uso del sonido “en el que se refleja la cantidad de ruidos insoportables que uno aguanta en España”. Hasta que, tras un punto de giro que conviene no desvelar pero que pondrán a la protagonista y sus dos hijos en un riesgo extremo, el ritmo cambia y se pasa del universo de la madre al de los niños, dando lugar a un “paso de la muerte de ella a la vida de ellos”. Todo ello, producto “de un proceso intuitivo, no me gusta el cine Haneke, por ejemplo, porque es excesivamente intelectual”.

Aunque durante bastante rato no lo parezca (*La influencia* no es una película fácil de ver, avisados quedan), hay argumento. Una trama que recuerda poderosamente al de la obra maestra de Kore-eda *Nadie Sabe*. “La vi un año después de terminar el guión y reconozco que al principio me deprimí. Luego me he dado cuenta de que, en el fondo, no tienen nada que ver”. Sí hay unos niños más valientes y mejores personas que su madre, y momentos muy duros. Aunque Aguilera opine que “no se trata de un filme pesimista. Yo siempre he sido pesimista en el presente y optimista en el futuro. Creo que el amor al final nos acabará salvando y los hombres sabremos salir adelante. Se abre una puerta”.

24/05/2007

Artículo disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/24/cultura/1179962099.html>

El director español Pedro Aguilera emociona en Cannes con 'La influencia'

Su cine es próximo al del mexicano Reygadas, que compite en la sección oficial

Walter Salles presenta el reestreno de 'Límite', clásico del cine brasileño

CANNES (FRANCIA).- El público de Cannes aplaudió el miércoles al director español Pedro Aguilera, que estrenaba su primer largometraje, 'La influencia', conjunción de cuatro personajes principales, una madre, su depresión y sus dos hijos, y que participa en la 'Quincena de los Realizadores'.

Absoluta y sutilmente espiritual, **de "belleza extrema y radical"**, según la definió al presentarla el delegado artístico de 'La Quincena', Olivier Père, que evocó "el propósito del filme", y según dijo, "es fuerte". Además, la cinta fue despedida con los aplausos unánimes de toda la sala.

Formación mexicana

Aguilera, **formado en los últimos años junto a Carlos Reygadas**, director mexicano que este año compite por segunda vez por la Palma de Oro en Cannes, y al también mexicano Amat Escalante, gusta de trabajar, como ellos, con actores no profesionales.

En este caso **una amiga suya y sus dos hijos** de 14 y cinco años, el pequeño visiblemente encantado de estar sobre el escenario de una elegante sala rebotante de público.

De 'La influencia', "diría que es la mala influencia de la violencia social, la que va a provocar la degradación física y moral de una mujer y de una familia", resumió el realizador.

Siguiendo la estela de 'Viridiana'

De su película, el director comentó cómo rodó en su mayor parte en **Arganda del Rey**, un pueblo de la Comunidad de Madrid donde en 1961 Luis Buñuel rodó 'Viridiana', Palma de Oro en Cannes y que era también una coproducción hispano-mexicana, subrayó.

El pueblo "era perfecto" pues **"no me interesa mucho la ciudad"**, ni la clase media alta "que ya es un poco neutra", pero sí "la clase media baja española", explicó.

"Eso es lo que me interesa -destacó-, **la incomodidad que supone hoy en día** vivir en una sociedad que no tiene los valores que tú necesitas, porque o bien te alienas y te conviertes a los valores del consumo, o eres una persona que está aparte de toda esa riada".

Fascinado por "los momentos incómodos", Aguilera intenta "buscar gente que no sabe ser más que sí misma, que no se piensa, que es surreal", como la protagonista, **incapaz de cumplir** con su papel de madre.

La película, según Aguilera, **habla también ante todo de la liberación de los niños**, de "cómo se liberan de la mala influencia", de "cómo se puede atrever un niño inconscientemente a liberarse de corazón y de mente", y "madurar lo suficiente como para saber que el camino de su madre es el de la muerte y el suyo no".

23/05/2007

Artículo disponible en: <http://www.diarioinformacion.com/cultura/2053/pedro-aguilera-estrena-quotla-influenciaquot-filme-intimista-espiritual/634560.html>

Pedro Aguilera estrena 'La influencia', un filme intimista y espiritual

NOTICIAS RELACIONADAS

* **Martin Scorsese lanza una fundación mundial para proteger la historia del cine. Cultura**

El director español Pedro Aguilera estrenó hoy "La influencia", filme intimista y espiritual, de absoluta búsqueda, y uno de los once primeros largometrajes iberoamericanos en competición este año por la Cámara de Oro del Festival.

EFE Otros 32 cineastas de los cinco continentes optan a este premio junto a Pedro Aguilera, quien eligió contar en su ópera prima la historia de una mujer desorientada, incapaz de cumplir con su papel de madre, en una sociedad hostil.

La cifra de 33 potenciales candidatos a la Cámara de Oro, creada en 1978 por el hoy presidente del Festival de Cannes, Gilles Jacob, para impulsar el trabajo de los jóvenes realizadores, es notable.

Como lo es, igualmente, el número de autores latinoamericanos y españoles que este año estrenaron en Cannes su ópera prima y que por ello aspiran a un premio capaz de transformar su trayectoria profesional.

Los 33 cineastas tendrán esta noche su gala especial y subirán juntos las famosas escaleras rojas del Palacio de los Festivales.

Entre ellos, "Mutum", de la brasileña Sandra Kogut, que clausurará el viernes La Quincena de los Realizadores.

También procedente de esta sección paralela figura el director griego-colombiano Spiros Stathoulopoulos, formado en Los Ángeles (EEUU);, quien presentó ayer "PVC-1", cinta inspirada en un suceso real, rodada en un único plano secuencia de 90 minutos, en la que revive un momento crucial en la existencia de una madre de cuatro hijos transformada en bomba humana por unos delincuentes.

El realizador produjo él mismo su película, a la que luego se unió capital estadounidense, mientras que la de Aguilera es una coproducción hispano-mexicana desde el inicio del proyecto.

Algo más bien lógico, pues el cineasta español trabajó con Carlos Reygadas en "Batalla en el cielo", candidata a la Palma de Oro en 2005, y con el también mexicano Amat Escalante, seleccionado ese mismo año con "Sangre" en "Un Certain Regard".

En 2007, esta segunda sección oficial del Festival, la más importante después de la Palma de Oro, aporta dos películas latinoamericanas de peso.

La primera es "El baño del Papa", de los uruguayos Enrique Fernández y César Charlone, que recibió el lunes tan excelente acogida que ya ha sido comprada para su distribución en algunos países.

Además, "Un Certain Regard" propone "Rue Santa Fe", documental de la directora chilena Carmen del Castillo, estrenado ayer, que obra con una fuerza rara por la recuperación de su memoria y su identidad personal y de la de su país.

Hasta la Palma de Oro cuenta este año con una ópera prima de dibujos animados, "Persépolis", obra de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, mientras que la sección oficial fuera de competición cuenta con dos: "Boxes", de Jane Birkin, y "The 11 Hour", de Leila Connors Petersen y Nadia Connors.

Aunque tres de los nueve filmes de La Quincena son iberoamericanos, el vigor de la creación latinoamericana y española se refleja de manera especial en La Semana de la Crítica, como comentó a Efe su director, Jean-Christophe Berjon, pues de allí provienen seis creaciones de las trece que aporta a la Cámara de Oro.

Una es ya un éxito consagrado, la también hispano-mexicana "El orfanato", de Juan Pablo Bayona, coproducida por Guillermo del Toro, que recibió el pasado domingo una acogida espectacular.

A ella se unen la brasileña "A Vía Lactea", de Lina Chamie, una de las primeras en ser estrenada y aplaudida en La Semana; seguida de "XXY", de la directora argentina Lucía Puenzo; de la también muy celebrada "Párpados azules", del mexicano Ernesto Contreras, y "Malos hábitos", del mexicano Simón Bross.

Además, La Semana trajo a Cannes "El asaltante", del cineasta argentino Pablo Fendrik, presentada en persona por un fan muy especial, el actor Gael García Bernal, pocas horas antes de convertirse él mismo en director novel y de entrar en competencia por la misma Cámara de Oro con "Déficit".

04/05/2007

Artículo disponible en: <http://www.abcguionistas.com/noticias/guion/la-influencia-con-direccion-y-guion-de-pedro-aguilera-ultima-incorporacion-latina-a-la-quincena-de-cannes.html>

"La influencia", con dirección y guion de Pedro Aguilera, última incorporación latina a la Quincena de Cannes

La opera prima del donostiarra Pedro Aguilera, "La influencia", participará en la Sección Quincena de los Realizadores del próximo Festival de Cannes en su 60 edición. Coproducida por España y México (tiene a José María Lara y Carlos Reygadas entre sus productores), "La influencia", en la que ejerce de guionista, director y co-productor, esta protagonizada por Paloma Morales Aguado y los niños Jimena Jiménez y Romeo Manzanedo.

Tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, Aguilera trabajó como dibujante de story-boards para varias agencias de publicidad. Entró al ámbito cinematográfico como ayudante de dirección de varias películas españolas. Cursó los talleres Realización de documentales y Escritura de guion en la Escuela San Antonio de los Baños, en Cuba. Más tarde escribió, produjo y dirigió numerosos cortometrajes. Ha trabajado en México como ayudante de dirección en la película "Batalla en el cielo" de Carlos Reygadas y en "Sangre" de Amat Escalante.

El guion de "La influencia" cuenta cómo una mujer desorientada y frágil es asediada por los problemas de la vida diaria. Embargan sus bienes, cierran su tienda de cosméticos y el futuro de sus dos hijos es incierto. La vitalidad de los niños contrasta con la apatía de su madre, quien lentamente se sumerge en una profunda depresión. Viendo que ella carece de la madurez y la fortaleza necesaria para enfrentarse a todos esos problemas, los niños tendrán que salir adelante. La vida transcurre y las cosas cambian. A veces los cambios son lentos e imperceptibles, otras bruscos y palpables, pero inevitablemente todo se transforma.

© abc guionistas

04/05/2007 19:31:38

Artículo disponible en: <http://labutacaazul.com/la-influencia-pedro-aguilera-2006/>

La ópera primera de Pedro Aguilera es un duro cuento acerca del proceso depresivo de una madre soltera, que va cayendo en la pobreza a paso veloz hasta terminar en una situación insostenible, arrastrando con ella a sus dos hijos.

Aguilera parece querer detenerse en el contraste de la vitalidad de ambos niños frente a la apatía incorregible de su madre, y fortalecer el optimismo mostrando esas diferencias en gestos cotidianos que se hacen poderosos vistas a través de la lente del director. Su estilo de rodaje, de imagen limpia y cristalina y de significado críptico, se enclava en el corazón mismo del cine moderno, atesorando mil virtudes en su pequeña y humilde proporción.

La película, a pesar de su muy bajo presupuesto, atesora dentro de sí grandes ideas (la secuencia inicial del título es ya magnífica) y grandes decisiones que parecen tomadas por un autor maduro y consagrado. El material que trata y la forma de jugar con él recuerda a los autores franceses de la nouvelle vague, pero su gusto por el plano cerrado, la steady-cam, la cruel descripción de los caminos de la incomunicación y una narración circular y medida al milímetro lo podrían emparentar más con el cine de Kubrick que con cualquier otra "influencia".

Eso sí, la cinta escapa a la agonía humana del director inglés, salvada por las acciones de dos niños que no saben lo que le ocurre a su madre y que tratan de continuar su vida normalmente a pesar de las circunstancias que se dan y que no entienden. Ese tour de force entre el optimismo y el abandono personal termina siempre en empate, comedido por las ansias de que sea el espectador quien decida el bando por el que decantarse.

El filme sin embargo está rodado en una tesitura trágica y solemne, llena de fuerza y de silencios que congelan la imagen y le dan mayor profundidad a las acciones escondidas de sus personajes. Esa forma narrativa contenida y silenciosa se torna en ocasiones insoportable, difícil de digerir por las duras situaciones que presenta, por cómo cada metáfora de la película se muestra de forma desgarrada, y toda cualidad entrañable por estar la infancia presente queda desdibujada en un mundo que obliga a los niños a conducir sus vidas antes de haber aprendido a manejar el volante, metáfora soterrada que Aguilera se toma al pie de la letra en un épico, desolador final.

Tres actores no profesionales que salvan sus papeles con dignidad y la estupenda dirección hace el resto. Tan sólo cinco personas en el equipo de rodaje. Thomas Thallis acompaña la película en numerosas secuencias con uno de sus motetes, sin que llegue a resultar cómoda del todo esta única y minimalista decisión musical para la banda sonora de una película que transmite sentimientos muy diferentes a los que destila esa obra. Thallis sólo consigue producir distanciamiento.

Y cuando por fin nos hemos distanciado del todo, gracias a su desesperante ritmo y a la agonía existencial de dos niños condenados a una trágica soledad, un largo plano de las nubes sobre la ciudad avanzando a pasos agigantados vuelve a colocar la magnitud del relato en el epicentro mismo de la tragedia: una historia sin finales felices que, a pesar de todo, lucha por sacar a flote a sus diminutos y dulces personajes hasta que todo lo que han vivido se convierte en un muro infranqueable y ya no les dejará seguir avanzando.

* CAMEO vuelve a apostar por el cine español de calidad y edita una película que fue estrenada en cuatro cines de España (de Madrid, concretamente) y ninguneada por la comunidad cinematográfica, que le dio la espalda en su propio país mientras ella triunfaba en el festival de Cannes de 2007. Su estreno en DVD es también un triunfo. El esfuerzo de la distribuidora, unido al renombre que ha alcanzado el productor Carlos Reygadas con la dirección de su nueva obra ("Luz Silenciosa") han permitido el relanzamiento de esta maravillosa obra de un prometedor autor, al menos en formato doméstico.

5. Documentos audiovisuales

Días de cine: 'Naufragio', de Pedro Aguilera

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-naufragio-pedro-aguilera/1131616/>

El director español Pedro Aguilera se ha propuesto reflejar en "Naufragio", coproducción hispanoalemana, parte del drama que viven los cientos de inmigrantes ilegales subsaharianos que cada año alcanzan las costas en cayucos o pateras. A través de Robinson, interpretado por Solo Touré, la película narra el naufragio de un inmigrante en Almería, donde sus problemas no han hecho más que comenzar, ya que para liberar su mente de las voces y espíritus que le confunden, deberá cumplir la misión de matar a un hombre.

Pedro Aguilera en CeldaTV

Parte I <http://www.youtube.com/watch?v=cETBB5j0laE>

Parte IV <http://www.youtube.com/watch?v=p4Bf5mBv31o>

Parte V <http://www.youtube.com/watch?v=HmGuy0hZoos>

Entrevista a Pedro Aguilera

<http://www.youtube.com/watch?v=MNIcMbT4QC8>

Rencontre avec le public pour "La Influencia" de Pedro Aguilera

<http://vimeo.com/30675273>

Pedro Aguilera présente son film La Influencia lors d'une rencontre avec le public. Quinzaine des Réalisateurs 2007

Paloma Díez - 'Naufragio', de Pedro Aguilera - L2N 17 jun 11

<http://www.youtube.com/watch?v=POlwQ4XPHAU>