

ALMERÍA, TIERRA DE CINEASTAS

El cine almeriense da un paso adelante con los primeros largometrajes de directores como Nieves Gómez, Juan Francisco Viruega o Nuria Vargas, que están recibiendo premios en festivales de todo el mundo.

MIGUEL BLANCO
FOTOS: VV.AA.

Almería es tierra de cine desde hace más de 50 años. Menos tiempo lleva siendo tierra de cineastas. Con la excepción del ámbito del cortometraje, en el que la representación almeriense lleva años siendo numerosa. Pero faltaba dar el salto al largo. Manuel Martín Cuenca es el único que ha hecho carrera en la industria, con una serie de largometrajes siempre celebrados por la crítica y candidatas a premios.

Ahora, una nueva generación de realizadores está llegando con películas que están acaparando premios en distintos festivales y proyectos en distintas fases de producción. Son películas que abarcan géneros y estilos muy diversos: del fantástico al musical, del cine intimista al de acción y aventuras, en ficción o en documental.

Películas como 'Controverso', de Nuria Vargas Rivas, 'Licantropía', de Nieves Gómez, o 'Amanece', de Juan Francisco Viruega, han podido estrenarse en certámenes, salas o plataformas online. Otras están en fase de rodaje, como 'Nido de víboras', de Francisco Montesinos, o 'Un nuevo renacer', el ambicioso musical sobre la vida de Concha Robles que están produciendo Ignacio Mañas, David Miralles y Antonio Casado.

En ellas, los paisajes de Almería son escenario de historias que buscan emocionar al espectador y que no han sido fáciles de llevar a la gran pantalla. El proceso de llevar una idea a la pantalla ha sido, en ocasiones, una ardua tarea de años, buscando financiación, rodando cuando se podía. Estos cineastas almerienses escriben, dirigen, producen e incluso actúan, y se rodean de equipo también de la tierra, mostrando así el talento que existe en la incipiente industria cinematográfica almeriense y que esta está preparada para mucho más que dar soporte a producciones nacionales e internacionales durante algunas semanas al año.

'CONTROVERSO': DIEZ AÑOS DE PRODUCCIÓN

Para lograr ver terminada 'Controverso', la ejidense Nuria Vargas Rivas tuvo que dedicar cerca de diez años de su vida. Su proyecto era complicado de vender a las productoras y distribuidoras. Es un docu-

mental sobre el mundo del trovo. Una película cultural y local. Y dirigida por una realizadora novel sin experiencia. Tenía muchos números para quedarse en fase de idea.

La directora no se rindió. Había montado su propia productora en 2011, al finalizar sus estudios de realización audiovisual, y lo primero que quiso hacer fue una película que contase la historia del trovo contada por sus protagonistas, con los que tenía contacto, porque su bisabuelo, Diego Corrales, había sido trovador y su familia seguía vinculada a ese mundillo. "Tenía claro que mi primera película tenía que ser sobre el trovo, porque veía que estaba desapareciendo y yo podía tener acceso para entrevistar a estos hombres que todavía lo hacían pero que en el futuro iban a desaparecer", cuenta Vargas Rivas, que recalca que "era la película que me motivaba, porque o la hacía antes de que murieran o no iba a poder hacerla".

Así, rodó un par de cortos sobre el tema y fue grabando entrevistas, pero al no conseguir financiación y tener que poner el presupuesto de su bolsillo, tenía que esperar a ahorrar lo suficiente para continuar con el proyecto. Sondeó la opción de pedir ayudas públicas, pero su película tampoco se ajustaba a los requisitos. En 2017, viajó a Cuba y grabó allí parte de la película. Ya a principios de 2021, estaba montada a falta de parte de la postproducción. La presentó al Festival de Málaga y la preseleccionaron. Pero la tenía que terminar y eso implicaba más dinero, que no tenía.

Al final, consiguió que Canal Sur se involucrase y con lo que aportó, pudo finalizar "la posproducción, el color, la banda sonora y las traducciones para enviarla a festivales". Si no hubiera conseguido terminarla, no habría podido presentarla en Málaga y "todo el esfuerzo de diez años no habría tenido sentido".

'Controverso' es un éxito desde el primer momento. La directora tenía claro desde el principio que quería hacer "un largometraje documental que los jóvenes pudiesen ver, que tuviese ritmo y que se pudiese poner en televisión". Y lo consigue. Pasa por varios festivales y en Cuba consigue un par de premios. Uno de ellos implica una beca para participar en el proyecto 'Rodar Cuba'. El material formará parte de su próximo proyecto. Antes, acaba de finalizar el rodaje de un documental sobre Fanny Medina, la primera médica que ejerció en An-

Arriba, 'Nido de víboras', primera película como director de Francisco Montesinos; a la derecha, de arriba a abajo, 'Controverso', documental sobre el trovo de Nuria Vargas Rivas; rodaje de 'Licantropía', película de terror con más de 30 premios conseguidos en festivales internacionales, dirigida por Nieves Gómez; y 'Amanece', debut en largometraje de Juan Francisco Viruega. En la página anterior, rodaje del 'teaser' de 'Un nuevo renacer', ambicioso musical sobre la vida de Concha Robles, en fase de preproducción.

dalucía. Un proyecto que le ha permitido centrarse en la dirección, tras haberse encargado, además, de la producción y el guion en 'Controverso'. "Estoy consiguiendo lo que quería, que es dirigir", asegura. Con su primera película estuvo nominada a mejor documental y mejor realizador novel, que acabó ganando, en los Premios Carmen de la Academia del Cine Andaluz. La cinta ha estado en la plataforma online de Canal Sur y ahora está previsto su estreno en otras dos. La directora destaca que cuando una película "llega al público, ves que tiene sentido todo lo que has trabajado".

'LICANTROPIA': MÁS DE 30 PREMIOS EN FESTIVALES

Comparado con los diez años para sacar adelante 'Controverso', la creación de 'Licantropía' fue un proceso más rápido, pero no por ello exento de esfuerzo. Nieves Gómez, profesora de la Universidad de Almería especializada en tradición oral, llevaba años de relación con el mundo audiovisual antes de animarse a rodar su primer largo. Primero en el campus, con cursos de cine y un Máster de Cine y Televisión que codirigió. Con este bagaje, decidió rodar un corto. El objetivo inicial era que su hijo Carlos, con trastorno límite de la personalidad y que siempre ha querido ser actor, fuese el protagonista.

Un corto llevó a otro, siempre con la diversidad funcional como parte de su seña de identidad, y ganó varios premios en festivales como el Gallo Pedro. También rodó videoclips y puso en marcha el festival de cine infantil y juvenil Cine Megaguay, que también es el nombre de su productora. Una semana antes de celebrar la edición de 2020, se decreta el estado de alarma y el confinamiento por la pandemia. Nieves habla un día por teléfono con un amigo, el director de fotografía Teo Martínez, que le cuenta que ha comenzado a escribir un guion que quiere que ella lea. La historia es 'Licantropía', una particular aproximación al mito del hombre-lobo. La profesora acaba finalizando el guion y en 2021 ruedan en Almería, en zonas de Bacares y Gérgal, y la provincia de Lugo. Allí se llevó buena parte de un equipo de rodaje almeriense. Incluso el catering, de Las 4 Jotas.

Con la película terminada, comienza un recorrido por festivales de prestigio, como Londres o Toronto, con 34 premios recibidos hasta ahora. 'Licantropía' "está hecha con muchísimo esfuerzo porque es una inver-

sión privada y hecha en poco tiempo", recuerda su directora, que está involucrada en dos nuevos proyectos, mientras busca las mejores condiciones para estrenar su 'opera prima' en plataformas online.

En la actualidad, trabaja en la fase de producción de 'Lagon', un videojuego que adapta la novela de género fantástico del mismo título escrita por ella. Y en fase de preproducción, aguarda 'La cuesta', su próxima película, en la que ya ha logrado involucrar a intérpretes como Assumpta Serna, a la que le encantó el guion cuando lo leyó, o Antonio Pagudo.

"Me dicen que 'Licantropía' es de terror, pero lo que de verdad es terrorífico es lo que cuenta 'La cuesta'", avanza la directora. La película recupera un hecho histórico durante la Guerra Civil, una matanza de almerienses del bando nacional en Turón, municipio granadino fronterizo con Berja. "Es una historia de 'no a la guerra', del amor por encima de las ideologías, del respeto y del perdón", explica Nieves Gómez. La previsión es rodar entre Granada y Almería, una vez conseguida la financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto.

'AMANECÉ': CINE INTIMISTA CON PAISAJE ALMERIENSE

Otra película almeriense es 'Amanece', el debut como director de largometrajes de Juan Francisco Viruega, realizador con varios cortos premiados en la última década y director del Almería Wes-

BELÉN BELTRÁN

Francisco Montesinos director, guionista y protagonista de 'Nido de víboras'; Nieves Gómez, directora, coguionista y productora de 'Licantropía'; y Nuria Vargas Rivas, directora, guionista y productora de 'Controverso'.

► tern Film Festival. 'Amanece', que cuenta en su elenco con Aura Garrido, una de las protagonistas de 'El Ministerio del Tiempo', Isabel Ampudia o Iria del Río, es "una historia contemporánea que recorre los diferentes estadios del amor y la relación de pareja", contaba a Foco Sur cuando preparaba el rodaje.

Asimismo, aseguraba que "hay un elemento río que unifica todas mis películas, que es la relación del personaje con el paisaje". En ese sentido, añadía, "me gusta mucho trabajar esa relación y explotar el paisaje de Almería, el de Tabernas, el de Cabo de Gata, como escenario de fondo, por todo lo que supone y porque conozco mucho la tierra, el mar, la luz".

Precisamente, este papel del paisaje almeriense como uno de los protagonistas e hilo conductor ha sido elogiado en varias críticas de la película, como la publicada en 'ABC' por Oti Rodríguez Marchante, que aseguraba que 'Amanece' muestra una "asombrosa rima de mujeres y paisajes" en la que "lo realmente esencial no es lo que se cuenta, sino el modo de contarla".

NIDO DE VÍBORAS: LA INFLUENCIA DEL CINE DE LOS OCHENTA

El paisaje almeriense mostrará su versatilidad en una película que en la actualidad está en fase de rodaje. 'Nido de víboras' es un ambicioso proyecto para recuperar el cine de acción y aventuras de los años ochenta a la actualidad. Una 'rara avis' en el cine español, que supone el debut como director del actor almeriense Francisco Montesinos, que también produce la película.

La película está ambientada en 1987 y cuenta la historia de una unidad de operaciones especiales del Ejército que, mientras realiza unas maniobras en una zona del País Vasco, tiene un encontronazo con miembros de ETA. Así, para esta película, los paisajes de Velefique, Fondón y Laujar de Andarax, además de algunas localizaciones en la provincia de Granada, se convertirán en el País Vasco.

"Es una película de acción, con puntos de drama, pero sobre todo de acción pura y dura", revela el director, que cuenta con "terminar el rodaje el año que viene y terminar la posproducción y la banda sonora, para que hacia mayo o junio esté terminada".

Una vez montada, será el momento de buscar distribución, exhibición y presentarla a festivales. "Tenemos mucha confianza en la película porque es un género que no se toca mucho en España y las películas que se han hecho de temática militar no tienen nada que ver con la que estamos haciendo nosotros, es otra historia", asegura.

Montesinos, que además de dirigir y producir 'Nido de víboras' es autor del guion y protagonista de la película, se declara fan del cine de acción y aventuras de los ochenta. Del cine de esa década, destaca

que "es muy emocionante, muy aventurero, no tiene nada que ver con la realidad, que es de lo que creo que se trata en el cine, de ver otros mundos y vivir otras historias y otras vidas".

Una aventura está siendo no solo la historia que cuenta la película, también su rodaje. El director y actor explica que "es complicado sobre todo cuando tienes que llevar muchas cosas en la cabeza, no solo la dirección, sino la producción, o ser el actor principal, porque hay que hablar con muchísima gente, llevar a los actores, ser un poco el 'coach' de ellos". En este sentido, cuenta que "ha sido complicado encontrar muchas cosas de los años ochenta, como vehículos militares, uniformes o armamento, pero lo hemos conseguido".

A pesar de las dificultades y de lo duro que es en ocasiones el trabajo, afirma que "es una experiencia alucinante que estoy disfrutando muchísimo". Asimismo, el proceso de producción y rodaje está suponiendo un aprendizaje: "Es como hacer un máster a base de experiencia", señala. Montesinos espera que la película "le guste a todo el mundo y la disfruten tanto como nosotros estamos disfrutando rodándola. Y avanza que "el resultado, por lo que llevamos rodado y montado, va a ser bestial".

Francisco Montesinos, Nuria Vargas Rivas, Nieves Gómez y Juan Francisco Viruega, con diferentes estilos y sensibilidades, entienden el cine como vehículo para mostrar historias y provocar emociones y se suman al breve inventario de realizadores almerienses que han dado el salto al largometraje. Antes que ellos, el ejidense Antonio Morales había escrito y dirigido 'Marisa en los bosques', una particular propuesta a medio camino entre la comedia y el drama realizada en 2016 y estrenada en 2018 tras recibir varios premios en festivales nacionales e internacionales. Su segunda película fue 'Miss Futuro', de 2021, la historia de una monja que abandona el convento para irse a Nueva York a retomar su carrera como actriz.

El pionero, el que abrió el camino a esta nueva generación de cineastas almerienses, es Manuel Martín Cuenca, también natural de El Ejido. Desde su debut en 2001 con el documental 'El juego de Cuba', se ha ganado el aprecio de crítica y público con un estilo personal nada acomodado. A su debut han seguido obras como 'La flaqueza del bolchevique', 'Malas temporadas', 'La mitad de Óscar', 'Caníbal', 'El autor', 'La hija' o 'El amor de Andrea', su última película hasta el momento, de 2023.

Sus películas han recibido premios en festivales de relevancia, como los de San Sebastián, Málaga, Toronto o Miami, así como numerosas nominaciones y galardones en los Goya. Un camino que podrá tener ahora continuidad con los directores almerienses que se están lanzando a la aventura de dirigir una película. ■

Un musical sobre la historia de Concha Robles

Uno de los proyectos más relevantes del cine almeriense es 'Un nuevo renacer'. Lo es por la historia que cuenta, un hecho histórico local de temática universal, como por la apuesta que sus productores están haciendo para convertirla en una obra pionera en nuestro país. 'Un nuevo renacer' cuenta la historia de Concha Robles, actriz asesinada por su pareja en el escenario del Teatro Cervantes hace un siglo. Y lo hace como musical. Pero un musical como no se hacen aquí, con todas las canciones compuestas para la película.

Ignacio Mañas, David Miralles y Antonio Casado son los tres productores almerienses que llevan unos años luchando por sacar adelante este ambicioso proyecto, y están en negociación con algunas de las principales productoras nacionales y con plataformas como Netflix para conseguir la financiación con la que llevar a cabo el rodaje y asegurarse la distribución y exhibición.

La película comenzó su andadura con el rodaje de un 'teaser' en 2020 pero el inesperado fallecimiento al año siguiente de su director, Freddy Novillo, provocó una pausa en la producción. "Tenemos terminado el guion y la banda sonora y hemos tenido contactos con tres de las productoras más grandes de España, Atresmedia, Bowfinger, la de Santiago Segura, y Esto También Pasará, y a las tres les maravilló", contaba a principios de año a Foco Sur Ignacio Mañas, 'El Indaliano'. "La única pega que nos pusieron es que es un proyecto muy costoso", porque "es una película de época, que conlleva vestuario de época y transformar el entorno, y es un musical, que necesitas a cantantes y actores, que sean las dos cosas". Mañas destacaba además que una película musical "con 15 canciones originales no se ha hecho nunca en España".

Para retomar el rodaje, además, hay que seleccionar al director. "En principio, queremos que sea una mujer, pero no podemos decir quién", explica ahora Mañas, porque las negociaciones con plataformas y productoras pueden conllevar que ellas elijan quién se pone tras la cámara.

Mientras se pone en marcha el rodaje, la productora, Un Nuevo Renacer Producciones, ha presentado un proyecto al concurso de FICAL, "un largo documental sobre la vida y muerte de Concha Robles, que dirigirá David Miralles, 'Concha Robles y el precio de la libertad'", revela Mañas. De su compañero, autor de la banda sonora del musical y de numerosas obras audiovisuales, destaca que "su visión cinematográfica es musical, hace cosas muy dinámicas y tiene muy claros los objetivos".

El Indaliano avanza también que el documental incluye imágenes inéditas del 'teaser' del musical y entrevistas personalidades a, entre otros, las directoras Mabel Lozano y Nei Loya o la sobrina nieta de Concha Robles.

Ignacio Mañas, David Miralles y Antonio Casado, productores del musical 'Un nuevo renacer'.

MÁS DE UNO
TODA LA INFORMACIÓN
Y ACTUALIDAD

CARLOS ALSINA

LUNES A VIERNES
DESDE LAS 06:00H

Y TAMBién
CON MUCHO
HUMOR Y
ENTRETENIMIENTO

ONDA CERO
TU RADIO

A large portrait of host Carlos Alsina is positioned on the right side of the graphic.