

LOS HONGOS

[Óscar Ruíz Navia, 2014]

43

ESTREA EN NUMAX: 02.09.2015 | v.o.

FICHA TÉCNICA

Los Hongos (2014, 103')

Dirección: Óscar Ruíz Navia

Guión: Óscar Ruíz Navia, César Acevedo

Reparto: Jovan Alexis Marquinez Angulpo, Calvin Buenaventura Tascón, Gustavo Ruiz Montoya, Atala Estrada, María Elvira Solís, Dominique Tonnelier, Ángela García.

Montaxe: Felipe Guerrero

Dirección de arte: Daniela Shneider, Alejandro Franco

Son: Leandro De Loredo, César Salazar, Frédéric Thery

Música: La Llegada Del Dios Rata, Zalama Crew, Sebastián Escofet

Fotografía: Sofia Oggioni Hatty

Produtora: Contravía (Colombia), Arizona Productions (France), Campo Cine (Argentina), Unafilm (Germany)

Distribuidora: NUMAX Distribución

Formato de proxección: DCP 2K, 1,85:1

FILMOGRAFÍA ESCOLLIDA

El vuelco del cangrejo, 2009

«Arriscada e anovadora, Óscar Ruíz Navia é a gran promesa do cinema colombiano»

Víctor Paz. A CUARTA PAREDE

SINOPSE

Cada noite despois do seu traballo na construción, RAS pinta grafitis en distintos muros do seu barrio ao leste de Cali. Aínda non durmiu e xa soña esperto. Un día perde o seu traballo por roubar uns baldes de pintura que empregaba para facer un gran mural. Sen un can no peto, cruza a cidade para xuntarse con CALVIN, outro mozo grafitero que estuda belas artes e coida da súa avoa. Os dous percorreren ao pairo a cidade e no camiño, coma dous fungos, contaminarán o seu contorno de inmensa liberdade..

Nicolas Azalbert entrevista Óscar Ruíz Navia

Los Hongos puede verse como un documental sobre Cali, la ciudad en que naciste y donde has crecido. CALVIN y RAS, los dos protagonistas de la película, son también los conductores de la ficción que nos permiten pasar de un ambiente al otro de la ciudad... Me interesa lo real. Pero partiendo de él, he construido algo que no tiene por qué ser realista. Existe una analogía con los grafiteros, que parten de la realidad para pintar a posteriori algo que supera ese realismo y se entremezcla con la imaginación y el deseo. La película nace de una investigación documental, pero sólo como un primer apoyo para pasar a otra cosa. El filme remite a algo que existe, pero el resultado dista del realismo. En este sentido no sé si es correcto hablar de documental. En cualquier caso, se trata de una película de ficción que sin ser realista todo el tiempo, nos habla de nuestro tiempo. Espero que dentro de diez o quince años, la gente pueda verla y decir: «así era Cali. Así era su gente». Porque la película contiene elementos muy reales. El personaje del «sudaca» es él mismo, interpreta su propio papel. Es lo mismo que ocurría con «Cerebro» en *El vuelco del cangrejo* y con los chavales de mi corto *Solecito*, que son ellos mismos dentro de una ficción. Me doy cuenta de que todo lo que he hecho hasta ahora y lo que más me interesa es esa mezcla, esa ambigüedad entre documental y ficción donde la frontera que los separa no está clara. Y por muy manipulado que esté todo, el resultado debe generar una sensación que remita a la vida. Me parece más interesante trabajar con una persona real que elegir un actor o un personaje, procesar sus ideas y reescribirlas para devolvérselas. Crear una mezcla entre lo que podemos controlar y lo que no, me estimula mucho el trabajo con la gente y ese juego entre verdad y mentira

En la película se usan imágenes de todo tipo. Hay un collage de imágenes de internet, de Skype, de Facebook, de televisión, de teléfonos móviles que corresponden al collage que hacen los grafiteros en su práctica. Toda esta cuestión de las imágenes es muy de nuestra época. Somos

personas que estamos todo el tiempo consumiendo imágenes, todo el tiempo estamos pegados a las pantallas. Vivimos en un mundo de pantallas. Hice una investigación con jóvenes de diferentes colegios y siempre encontraba algo en común: era esa conexión con las pantallas. Dejan de ver cosas en la calle. De ahí la idea de incorporar el video de Youtube, porque eso pasa en nuestra generación. Y ni siquiera es mi generación. Yo estoy en los treinta; la gente que tiene 20 años tiene una manera de aproximarse al mundo diferente a través de las pantallas. CALVIN y RAS, en la vida real, pasan por lo menos un tercio del día en internet mirando cosas y después salen a la calle y mezclan cosas, traen todas esas cosas del ciberespacio en la calle. Mezclar esos tipos de imágenes se me hacía como algo muy fiel a nuestro tiempo.

Este uso particular de estas imágenes en la película permite que se acerquen realidades ajenas. Lo que pasa en el otro lado del mundo (en Egipto) pasa también en Colombia. Exacto. Era un poco la idea. Por ejemplo, Mario Wise, el grafitero, siempre está hablando de Palestina. No quiere decir que no le importe el conflicto colombiano. Evidentemente hay una diferencia entre los conflictos, pero también hay una cosa en común. Somos pueblos oprimidos. El dolor es universal, la injusticia es universal. Y por qué los chicos de Latinoamérica no pueden pensar en algo que es árabe? Los latinoamericanos somos también de cierto modo árabes. España fue conquistada por el pueblo persa durante 700 años. Nosotros también tenemos raíces persas. Somos una mezcla pueblos indígenas, africanos, europeos y árabes. Y los grafiteros que actúan en la película tienen un discurso sobre el mestizaje, sobre la mezcla de culturas. Es un discurso con el que me identifico. Cuando les planteé la idea del vídeo de Youtube no les pareció raro o incómodo. Les pareció buenísimo. A veces la gente me pregunta por qué no puse una noticia de Colombia. Lo hubiera podido hacer también, pero precisamente lo que quería hacer era darle un sentido más metafórico a las cosas y no que fuese específicamente un hecho que sucedió en Cali. Además, veo una relación entre las mujeres árabes y la abuela que se pone un turbante. Esa idea me vino en París cuando estaba en la Residencia de Cannes. Escribía

el guión y estaba pasando esto. La película tiene en efecto una dimensión universal y esto le da otro punto de vista sobre Colombia, porque no se trata de los temas habituales presentes en el cine colombiano (guerrilla, narcotráfico, violencia, miseria). A nosotros, obviamente, nos marca esa situación compleja, muy difícil. Pienso que pasarán muchas generaciones hasta que podamos vivir en un país realmente en paz. Tenemos unas grietas muy grandes y ni siquiera mis nietos van a poder vivir en un país tranquilo. Hubo tanta corrupción, tanto dolor, tanta violencia que es un lugar muy complejo. Pero también somos parte del mundo. Somos también el centro del mundo. El problema es que siempre creemos que el centro del mundo es Nueva York o París. Pero el mundo está donde uno esté. Y para esto, es preciso pensar el concepto de globalización de una manera distinta. El problema es que en Google cuando buscas una palabra siempre salen cien páginas americanas. No te salen páginas de Mauritania, de república Checa, de Malí. Siempre de Estados Unidos. Si la globalización funcionara podríamos entender mejor lo que pasa en el mundo. Y a su nivel, la película intenta pensar de otra manera este mundo. [...]

Fragmento da entrevista realizada por Nicolas Azalbert para Arizona Films.
Dosier de prensa disponible para descargar en:
<https://numax.org/novas/detalle/estrea-los-hongos>

NA LIBRARÍA NUMAX

El vuelco del cangrejo. Óscar Ruíz Navia. [DVD]
Paranoïd park. Gus Van Sant. [DVD]
Getting up. Hacerse ver. El grafiti metropolitano en NYC. Craig A. Castleman, Capitán Swing
Queso de cobra. Misha Bias Golas e Manuel Eiris (Eds.)

Un cinema,
unha librería
e un laboratorio
de gráfica e vídeo

NUMAX

NUMAX, S. Coop. Galega
Concepción Arenal, 9 baixo
15702 Santiago de Compostela
TELF 981 560 250 | www.numax.org