

El Club de las tres pipas

Invitado Agustí Villaronga

Guión - Duración 60 minutos

2' Careta de entrada

5' Introducción

FR

Hola Agustí, bienvenido al club de las tres pipas. Antes de iniciar la conversación nos gustaría que escucharas la siguiente grabación que tiene por intención sumergirte en su sonoridad y en su poder evocador para que luego puedas emerger y explicarnos qué significado tiene para ti.

Grabación del Mar. Ha de ser el sonido del mar mediterráneo.

¿Qué significado tiene para ti el mar y, en concreto, el mar mediterráneo, donde aún se escucha musitar a las sirenas y donde Poseidón sigue buscando una última treta para conseguir que Ulises no retorne a su hogar?

Inicio del programa

LIH

Agustí Villaronga es un actor, guionista y cineasta nacido en Mallorca de familia feriante, nieto de titiriteros y ambulantes. Desde muy pequeño sintió pasión por el cine, jugaba a hacer proyecciones con dibujos, cajas de cerillas y linternas. Fue al colegio de Jesuítas y después se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona.

Ha ejercido de profesor de Imagen así como de director artístico, decorador, estilista y realizador de videos de moda, paso previo a su incursión en el mundo del cine con sus primeros cortos.

Tras los cortos 'Anta mujer', 'Laberint' y 'Al Mayurka', consiguió reunir 30 millones de pesetas para emprender su primer largometraje: 'Tras el cristal'. Esta ópera prima sería seleccionada para el Festival de Berlín, abriéndole, así, las puertas para la producción de próximos proyectos.

El niño de la luna, exhibida en Cannes, le valió el Goya a mejor guión original, además de la nominación en las categorías de mejor cinta y mejor director.

En 1992 abandona temporalmente la ficción con Al-Andalus: las artes islámicas en España, un documental producido por Sogetel y el MoMA de Nueva York. Durante este tiempo, se obsesiona con la adaptación de la novela de Mercè Rodoreda, La mort i la primavera, pero finalmente desiste y acepta un encargo de Massa d'Or Produccions, Tornasol Films y la cadena francesa Arte para llevar al cine la novela de Georges Simenon, El pasajero clandestino (1995).

Regresa a la ficción con 99.9 (1997), filme presente en diversos festivales, entre ellos los de Montreal, Toronto, Roma, Sitges, La Habana y el Fantafestival, donde ganó dos premios además del Premio Méliès de plata a la mejor película fantástica europea. Su siguiente trabajo, El mar (2000), presentada en el Festival de Berlín y nominada al Oso de Oro supone un reconocimiento internacional y gana el Premio Manfred Salzgeber a la innovación.

En 2001 recibió el Premio Nacional de Cine de Cataluña.

Al año siguiente dirige junto a Isaac P. Racine y Lydia Zimmermann, Aro Tolbukhin: en la mente del asesino, un falso documental donde juegan con las posibilidades del lenguaje fílmico mezclando estilos, géneros y formatos. Fue galardonado con el Premio Ariel como mejor guión original y nominado a la mejor película y dirección.

Alejado del cine, adapta un texto teatral para la realización en formato televisivo de Después de la lluvia (2007) donde obtiene una buena pero poco trascendente acogida.

En 2010 estrena Pan negro (basada en dos novelas del escritor Emili Teixidor), aunando gran éxito de público y de crítica. Se presenta en el Festival de Cine de San Sebastián (donde Nora Navas consigue la Concha de Plata a la mejor actriz) y gana 9 Premios Goya (entre ellos el de Mejor dirección) de un total de 14 nominaciones. Fue también seleccionada para competir por el Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

En 2011 fue premiado con el Premio Nacional de Cinematografía. En 2012 recibe varios galardones por su trayectoria, como el premio honorífico del Festival

Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay-Lesbo y Trans de Bilbao (Zinegoak), el premio Jordi Dauder de la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, y un homenaje del Spanish Cinema Now en Nueva York.

Conversación 35 minutos

En el Vientre del Mar

LIH

Sigamos recorriendo el mar real e imaginario que tú has convertido en eje de tus films o, para ser más exactos, recorramos las aguas donde reside el dragón de los Chinos, el bautismo de los cristianos, el sepulcro de marineros. Agua purificadora, redentora y agua putrefacta, transmisora de enfermedades. Son aguas que, con sus corrientes y aliadas con el viento, impulsan barcos e invitan a los hombres a conocer y conocerse. Tu último film *El Vientre del Mar* remite a la obra del pintor francés Théodore Géricault, *La balsa de la medusa*. En ella, el mar lleva a los hombres a la deriva, al naufragio. El naufragio se extiende a lo largo de los tiempos y sigue presente en la imagen de las pateras que se intercalan en el relato. Son las aguas de tu film *El Mar*, basada en la novela homónima de Blai Bonet y que se desarrolla en Mallorca. El mar es un símbolo y evoca un mar interior, donde el hombre busca sobrevivir a las tempestades de los deseos. En *El Rey de La Habana*, el mar rodea la isla de Cuba; de él emergen las figuras de los náufragos Reinaldo, Magda y Yunisleid, que deambulan por

La Habana hasta encontrarse, para salvarse y seguir flotando.

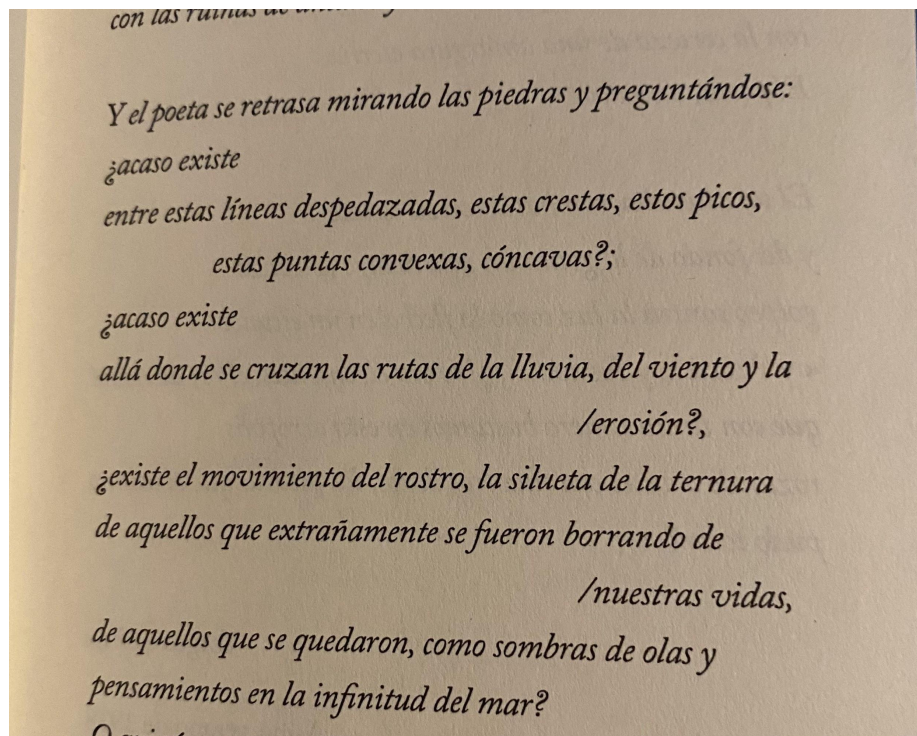
¿Nos encontramos siempre en el vientre del mar aunque estemos varados en la orilla?

El mar y el poeta

FR

No dejaremos el mar, seguiremos navegando. Agustí, en el célebre poema del griego Yorgos Seferis, *El Rey de Asiné*, el poeta está conectado con el rumor constante del oleaje del mar que consigue habitar en el interior de las tinajas donde se guardan granos o aceite. El sonido que emiten las tinajas despierta las emociones y recuerdos del poeta. Seferis nos dice:

En tu obra cinematográfica y teatral, tu creación artística y escénica potencia la imagen poética.

¿Cual es la infinitud del mar que parecen evocar tus obras?

Mar y juventud

LIH

El que habita el mar es siempre un marinero, un joven marinero, que se alista a un barco para emprender un difícil y duro viaje. La juventud de Angelo en tu film *Tras el cristal* cuida a Klaus, un médico de los campos de concentración nazi que habia torturado y experimentado con niños. El joven Angelo, que había sido víctima de Klaus, actuará como verdugo y acabará ocupando su lugar. En tu película *El Niño de la Luna*, David se debate entre la profecía y la verdad de no ser el elegido. El joven de *Pedagogía aplicada*, película basada en un relato de Pere Calders que forma parte de la serie *Crónicas de la verdad oculta*, busca

respuestas en el cielo, en las estrellas. En tu película *Pa Negre*, basada en una novela de Emili Teixidor, evocas la juventud arrebatada, la juventud adulta y soñadora.

¿Qué buscas en la juventud arrebatada, truncada, transformada en espejo del mundo adulto?

Cine y poesía

FR

El cineasta René Clair cita en su libro *Reflexiones sobre el cine* al guionista Albert Valentí que en su *Introducción a la magia blanca y negra* nos dice:

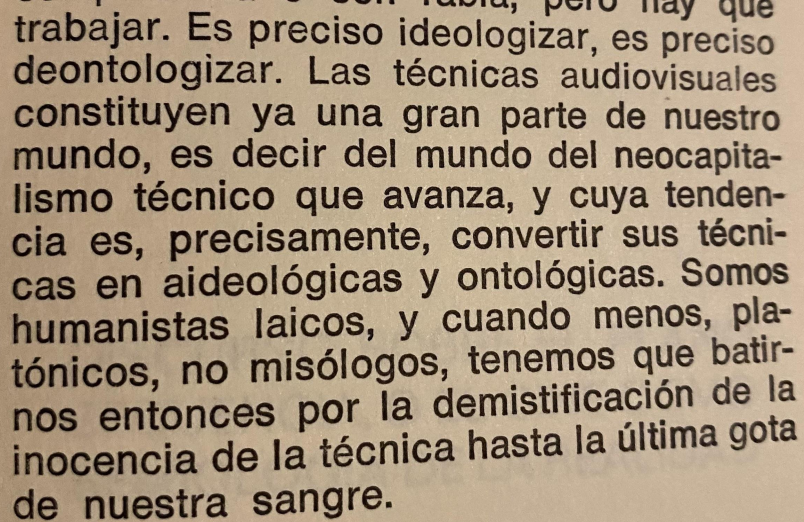
doja.
Nuestra época dejará en el cine su huella, su color y su clima moral. Entre ellos hay una interdependencia, y sería inútil hacer cábalas sobre el alcance de tan vertiginoso matrimonio. Con el cine ha nacido el moderno milagro; nos envuelve y nos lleva sin que podamos negarnos a su fuerza. El objetivo transforma lo que toca en cosa de leyenda, convierte en fantasía cuanto miran sus ojos y lo traspone a un reino de apariencia, de simulacro e ilusión. Ahora ya no se puede considerar el mundo por su aspecto visible; soñamos con la imagen que tendría en el cine, fuera del terreno material, situándonos en esa zona abstracta de los sueños, donde la perspectiva ha sido derogada. Este paso de lo sensible a lo espiritual, de lo concreto a lo imaginado, se realiza de un modo inconsciente; es, simplemente, un acto de fe.

¿Cuál es para ti el sentido del cine en un momento del desarrollo de la historia donde todo se acelera y se disuelve en el mismo instante de ser percibido por el ojo?

Cine y verdad

LIH

Ahora que se cumplen cien años del nacimiento del director y poeta Pier Paolo Pasolini, es interesante observar la relación del director italiano con la verdad en el cine. En su ensayo *La lengua escrita de la acción* observa:

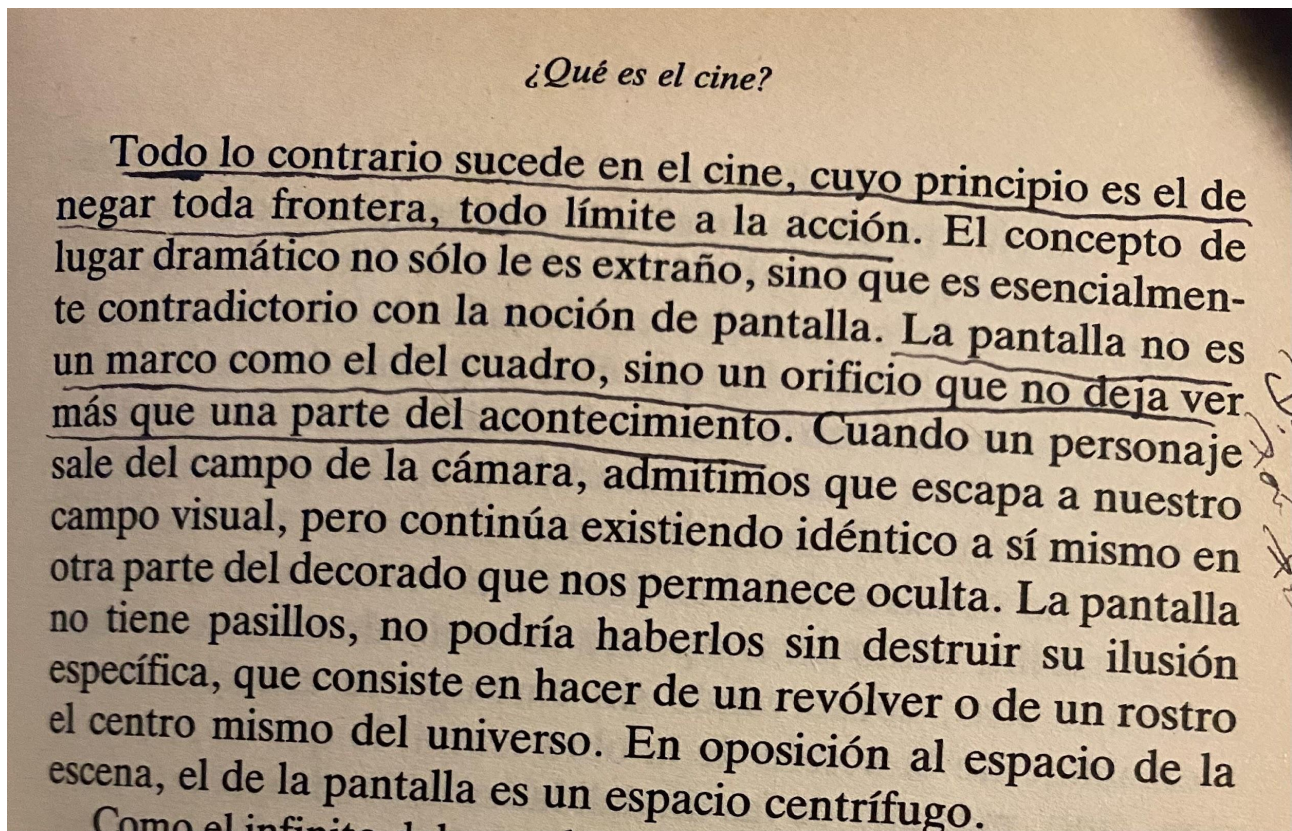
trabajar. Es preciso ideologizar, es preciso deontologizar. Las técnicas audiovisuales constituyen ya una gran parte de nuestro mundo, es decir del mundo del neocapitalismo técnico que avanza, y cuya tendencia es, precisamente, convertir sus técnicas en aideológicas y ontológicas. Somos humanistas laicos, y cuando menos, platónicos, no misólogos, tenemos que batirnos entonces por la demistificación de la inocencia de la técnica hasta la última gota de nuestra sangre.

¿Cuál es la relación del cine con la verdad? ¿Qué verdad está reservada al cine para que éste la revele?

Lo que nos deja ver el cine

FR

El crítico cinematográfico André Bazin en su ensayo *¿Qué es el cine?* compara el cine con el teatro y distingue:

¿Qué no nos deja ver de los acontecimientos que narras en tus películas?

Cine y teatro

LIH

En los últimos años te has dedicado a adaptar y dirigir obras de teatro. Has adaptado y dirigido *La casa de los nombres* y *El Testamento de María*, de Colm Tóibin, y adaptado la obra de teatro *Después de la Lluvia* del dramaturgo Sergi Belbel para televisión.

¿Qué implica el escenario en relación a la pantalla para un director?

El film que nunca veremos

FR

En la década de los setenta.

, se publicó un curioso libro con el título *Films que nunca veremos* que recogía toda una serie de guiones de cineastas, entre ellos, Fellini, Kurosawa, Eisenstein o Berlanga, que nunca llegaron a producirse. Cesare Zavattini, que presenta el libro, sostiene que es un acto de solidaridad hacia grandes directores que no llegaron a culminar alguno de sus proyectos cinematográficos.

¿Qué film nunca veremos de Agustí Villaronga?

O dicho de otro modo en positivo

¿Qué film está asediando tu mente y desearías hacer pero que, al mismo tiempo, sabes que es muy improbable realizarlo?

Geografía Romántica

LIH

Llegamos al final y nos gustaría que nos comentaras estos términos que dibujan una geografía romántica

Idealismos **LIH**

Irracionalidad **FR**

Exaltación del yo **LIH**

Rebeldía **FR**

FR

Muchas gracias por tu visita, por ingresar en *El club de las tres Pipas* y por tu deseo de seguir surcando el mar, las aguas que recorrió Ulises para poder volver a Itaca.