

Irene Zoe Alameda: "La recaudación no será nunca la que podría haber sido, pero lo que queremos es llegar al público"

Por **Redacción AV451** - 24 junio, 2020

✓ Irene Zoe Alameda es productora, guionista y directora de 'La cinta de Álex', su ópera prima

'La cinta de Álex', dirigida por la española Irene Zoe Alameda, es la primera película española que se estrenará tras el cierre temporal de los cines por la pandemia. Se trata de una coproducción independiente de España, Estados Unidos e India en la que han participado las compañías Storylines Projects, Barbarella Productions y Fronteras de Papel AIE, en asociación con Manchester Creations.

'La cinta de Álex' está protagonizada por Fernando Gil, Rocío Yanguas, Aitana Sánchez-Gijón, junto a las estrellas de Bollywood, Amit Shukla, Krishna Singh Bisht y Monica Khanna. El filme llega ahora a las salas españolas, de la mano de Syldavia Cinema, tras una fructífera trayectoria por más de una decena de festivales internacionales.

Por ejemplo, **arrasó en los Gold Movie Awards de Londres y en Las Vegas Movie Awards** donde logró los galardones de mejor película, guion, dirección, banda sonora, fotografía, además de actor y actriz protagonistas. Justo antes del cierre por el Covid-19, la película había ganado en los **Winter Film Awards de Nueva York** los premios a mejor película y actriz. Esos reconocimientos llegaban también tras haber triunfado en el Festival Internacional de Chipre y haber sido doblemente premiada en el Festival Internacional de Cine de Jaipur, uno de los más importantes de India. Otros festivales internacionales en los que ha participado son los de Bucharest, Louisiana y San Francisco, que la incluyeron en sus competiciones oficiales. El público español pudo verla en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), donde se presentó como una de las mejores óperas primas españolas del año tras haber ganado la segunda edición de **Talent Pack-Fundación SGAE**.

Irene Zoe Alameda es fundadora de la productora audiovisual Storylines Projects, además guionista, directora y productora de documentales como 'Jaisalmer', 'Migraciones', 'Reber's Backstage', numerosos videoclips, piezas comerciales y de cortometrajes de ficción como 'Tarde de homenaje', 'Buen viaje' y 'Uniformadas'.

'La cinta de Álex' es el primer largometraje de esta licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (Alemania). Estudió en la Escuela de Cine de la Universidad de Columbia (Nueva York) y es además autora de numerosos libros. Dirigió el Instituto Cervantes de Estocolmo y actualmente vive en Estados Unidos, donde trabaja como profesora universitaria y desarrolla su carrera como escritora y cineasta. **Irene Zoe Alameda ha contado a Audiovisual451 los detalles de su debut en el largometraje de ficción.**

En la película, Alexandra es una adolescente que se reencuentra con su padre tras una larga separación forzosa. Él es un comerciante que ha pasado varios años en la cárcel acusado de terrorismo por error.

Irene Zoe Alameda

Audiovisual451: ¿Cómo está viviendo esta pesadilla desde la distancia?

Irene Zoe Alameda: "La verdad es que al igual que en Madrid, en Nueva York ha sido muy trágico todo lo referente a la crisis sanitaria".

A451: Bueno, parece que empezamos a ver la luz...

I.Z.A: "Sí, bueno, aquí hay más de 20 Estados donde los contagios están subiendo de manera importante, básicamente porque hacen como que no hay pandemia, mientras que en otros se están haciendo las cosas bien".

A451: ¿Cuál es la razón para debutar con una coproducción internacional complicada y un rodaje en tres países diferentes?

I.Z.A: "Sí, es una locura. La razón es que yo tenía dos proyectos que iba presentando para levantar la financiación y éste fue el primero que salió adelante. Este era más complicado, pero al final es el proyecto el que tira de ti... Ojalá hubiera podido empezar con uno un poco más tranquilo, rodando en un único país".

A451: ¿Cuándo echó a andar la película?

I.Z.A: "Yo presenté este proyecto en el mercado de cine de Jaipur, porque me dieron un premio por un documental y me invitaron. En ese momento ya salió un coproductor indio y a la vuelta a Estados Unidos, también afiancé un coproductor norteamericano. A partir de ahí, la película cogió su ritmo y yo solamente tenía que estar a la altura".

"Fue esa carambola que esta historia de un padre y una niña encantó en la India, porque la relación padre-hija en la India es muy especial, tienen muchas historias de este tipo, cuentos..."

A451: Pero al principio la historia era sobre una relación madre-hija...

I.Z.A: "Sí, fue todo muy raro, porque es verdad que inicialmente se trataba de la historia de una madre y una hija. Quizá por ser mujer me salió así más natural, sin embargo presentaba el proyecto y no enganchaba. Casi como un experimento decidí reescribir el guion y cambié a la madre por el padre, lo que me obligó a reescribir el guion completo, cambiar el sentido de todas las escenas y en un mes la película echó a andar, después de estar cinco años presentándola, con ese cambio echó a andar en un mes".

A451: ¿Quizá tiene que ver con que la sociedad sigue siendo muy patriarcal?

I.Z.A: "Es cierto que la India es una sociedad todavía muy tradicional, no cabe duda, y quienes apostaron por esta película allí fueron varones, también en Estados Unidos. Quizá estos productores, como padres, se vieron más reflejados en el personaje de Álex, sin embargo no hay que olvidar que la película está contada desde el punto de vista de una niña... es una película muy feminista, los personajes femeninos son muy fuertes y son los que realmente mueven la trama de la película".

A451: ¿De dónde ha salido la niña protagonista?

I.Z.A: "Rocío Yanguas ya ha ganado premios por esta interpretación, muy merecidos. Son los que más ilusión me han hecho, más que un premio a la película, porque creo que su trabajo es un milagro. Hicimos infinidad de castings, necesitaba una niña bilingüe, era lo básico. La primera prueba de Rocío fue neutra, pero no la vi demasiado sobreactuada, lo que me dio buena impresión. A mí me encanta dirigir niños, porque lo veo como una oportunidad de encontrar la manera de conectar con la idea que tienes. Dirigir a un niño es pura magia. Como te digo, su casting fue muy neutro sin cosas propias, además creo que físicamente encajaba muy bien como hija de Fernando Gil. Todo eso me dio pie a pedir a los padres que volvieran a preparar la prueba con una coach y en la segunda prueba se quedó con todo el mundo".

A451: ¿Y el resto de los productores, cómo asumió el hallazgo de Rocío Yanguas?

I.Z.A: "Las pruebas de todos los actores eran supervisadas por todos los productores, que al final hemos sido nueve. Todos quedaron encantados con Rocío, que además es muy trabajadora y no se frustra. Es patinadora y está acostumbrada a repetir mucho sus acciones, creo que eso le ayudó. Conectó muy bien con Fernando Gil y su evolución durante el rodaje fue tremenda".

A451: ¿Y la elección de Fernando Gil como protagonista?

I.Z.A: "Al principio el papel principal estaba reservado para un actor americano maravilloso, con el que ojalá pueda trabajar en el futuro. Pero a mí no me terminaba de enganchar, porque yo quería un español para el personaje. Que el protagonista fuera un español que vive en Estados Unidos, que es lo que me ocurre a mí. Un español que se ha casado con una estadounidense, por eso necesitaba una niña tan cosmopolita. El actor americano les gustaba mucho tanto a los productores americanos como a los indios, pero yo les propuse hacer un casting en España. Se hizo el casting a varios actores españoles y yo le pedí a Fernando Gil que se presentara, porque nos conocemos desde los 16 años, hice mi primer corto con él y también hicimos teatro juntos. Roberto Trujillo, nuestro director de casting en España, nos mandó las pruebas y los productores quedaron encantados con Fernando. El productor norteamericano le comparaba con Bruce Willis, le pareció maravilloso, fue realmente él el que eligió a Fernando Gil, yo no quería tomar esa decisión tan arriesgada de manera individual. No hubo ninguna duda".

A451: Además, los actores indios son estrellas en su país...

I.Z.A: "En cuanto a los actores indios, me hicieron una primera selección, yo elegí a mis candidatos e hicimos después varios castings más. Nos costó mucho encontrar a una niña india que encajara. El problema de los actores indios es que sobreactúan respecto a nuestro criterio de interpretación. Los demás actores para mí fueron evidentes desde las primeras pruebas y eso que el productor indio quería a otros".

A451: ¿Y cómo se encajaron tantas piezas diferentes en el reparto?

I.Z.A: "Tuvimos que ensayar para unificar escuelas interpretativas, pero son maravillosos. Es que trabajar en la India es muy duro por las condiciones pero los profesionales son excepcionales, tanto a nivel técnico como artístico".

A451: De hecho en el rodaje incluso parte del equipo enfermó ¿no es así?

I.Z.A: "Yo cada vez que he viajado a la India me he puesto enferma. Cuando fui al mercado cinematográfico a presentar el proyecto acabé en el hospital varios días, en la preproducción no tuve problemas, pero uno de los productores cogió una infección en la piel increíble, que todavía arrastra. Durante el rodaje también estuve perfectamente, aunque parte del equipo español enfermó, también hubo un catarro rarísimo que cogió prácticamente todo el equipo, pero fue llevadero. Al final del rodaje el director de fotografía y yo cogimos una infección estomacal que nos hizo ir a parar al hospital en Estados Unidos, por suerte fueron los últimos días y he tenido que tomar varios ciclos de antibiótico".

A451: ¿Cómo se distribuyeron las semanas de rodaje?

I.Z.A: "El rodaje en la India fue de un mes, aunque yo estuve dos meses de preproducción previamente. Luego rodamos una semana más en Estados Unidos y dos días en Madrid. Al final sería un mes y medio de rodaje, descansando un día por semana".

A451: ¿Cómo se maneja esa doble faceta de directora y productora?

I.Z.A: "A final creo que es una ventaja. La facilidad que tengo como directora es que soy también productora, por lo que no pido cosas que no me puedo dar. No hay un toma y daca negociador porque sé lo que se puede hacer y lo que no. Por otra parte estiro mucho el chicle para tener lo quiero".

A451: ¿Y cómo se diseñó el rodaje a nivel técnico?

I.Z.A: "El director de fotografía y yo teníamos muy claro lo que queríamos a nivel técnico... Rodar con dos cámaras, los planos que buscábamos... Yo tenía muy claro que quería una edición como si fuera una película de acción, con muchos planos. Si no la hacíamos así corríamos el riesgo de que la película fuera muy pesada, muy lenta. Tiene una parte de drama familiar pero también otra parte es como una película de acción. Por eso mi idea era que el montaje fuera muy dinámico para que todo pasará muy rápido y que la película llevase al espectador".

A451: Entonces ¿cuál es el rasgo distintivo del montaje?

I.Z.A: "Una película normal puede tener entre 1.000 y 1.200 planos, pues 'La cinta de Álex' tiene 3.500 planos, vamos, como una película de acción. Pero no se nota porque como rodé con dos cámaras, en la sala de edición he podido hacer lo que me ha dado la gana, que era lo que necesitaba".

A451: La clave de todo, como casi siempre, es una pre-producción exhaustiva ¿no es así?

I.Z.A: "Estuvimos un mes ensayando todo con los dos cámaras, los foquistas y el director de fotografía, lo que significa que teníamos muy claro lo que teníamos que hacer cuando llegaron los actores. Pudimos ir muy rápido. El director de fotografía ha sido el mismo también en Estados Unidos y el equipo también tenía claro lo que queríamos. En Madrid yo me ocupé de todo, también de la dirección de fotografía, pero fue la última parte del rodaje, y tenía ya todo el bagaje anterior,

por lo que fue sencillo seguir la línea marcada. Los técnicos españoles son también increíbles, se adaptaron perfectamente a los requisitos que necesitábamos. Sí, parece complejo, pero si se prepara bien es más fácil de lo que parece".

A451: Es además una historia con varias lecturas y para públicos diferentes...

I.Z.A: "Quería hacer una película que encontrara eco en distintos tipos de espectadores. Cuando se ha proyectado en Estados Unidos las reacciones del público no tienen nada que ver con las reacciones del público de España o del público de la India. La gente se emociona, reacciona o se ríe de cosas totalmente diferentes en cada lugar. Ese era también mi objetivo, porque en el fondo es una historia muy cosmopolita, distintas culturas, distintas lenguas... Ese es el mundo que quería recoger. Al menos creo que se puede hablar de drama familiar y película de acción, pero hay otros registros, es también una película de aventuras, con un cierto espíritu adolescente".

A451: En España utilizasteis incentivos fiscales para financiar la película ¿algún apoyo más a nivel de producción?

I.Z.A: "En la parte española sí que nos beneficiamos de incentivos fiscales a través de una AIE, pero no logramos subvención, en ese sentido es una película absolutamente privada".

A451: ¿Cómo se convierte 'La cinta de Álex' en el primer estreno español tras la reapertura de los cines en España?

I.Z.A: "Fue una corazonada extraña, porque cuando en marzo tenemos que posponer el estreno, simplemente fue una fecha propuesta por el distribuidor, que pensaba que para ese día estarían abiertos de nuevo los cines. En serio, eligió la fecha en marzo. Con esa idea empezamos a trabajar pero con la casi certeza de que seguramente tendríamos que retrasarla de nuevo, pero no. Al final vamos en esa fecha y no creo que en muchas pantallas".

A451: Es una decisión valiente que quizá no se tan mala, porque no habrá muchos estrenos esa semana...

I.Z.A: "Es un poco experimento, a ver cómo funcionan los cines en estos primeros días. Es arriesgado porque los cines estarán con el 50 por ciento de su aforo, pero no tiene por qué ser malo, es cierto. Es obvio que la recaudación no será nunca la que podría haber sido, pero lo que queremos es llegar al público, que la película se vea, que anime a la gente a volver al cine. En este momento que es tan complicado viajar, creo que esta película te permite viajar, soñar con lugares lejanos desde la butaca. Creo que te asoma a la India y ofrece una reflexión sobre un mundo actual muy injusto y cargado de prejuicios. Este mensaje es muy oportuno ahora".

A451: ¿Es el primer estreno comercial? ¿Vendrán otros?

I.Z.A: "El estreno comercial en España es el primero, para mí era el mercado fundamental, soy una mujer española y me importa que la película llegue a la gente en España. Después se estrenará en otros lugares, claro".

"Ha sido muy duro para todos, lo importante ahora no es la recaudación, sino que el cine llegue a los espectadores y permita en la medida de lo posible aliviar las penas, dar energía, felicidad, conocimiento. Es una película hecha con mucho cariño, por personas de muchas nacionalidades y ese mensaje de ilusión y de unidad creo que está también en la película".

A451: ¿En qué proyectos trabajas actualmente?

I.Z.A: "Estoy acabando un documental sobre una orangutana que fue declarada persona hace unos años. Solo nos quedaba rodar a la orangutana en su nueva casa en Florida, en un refugio de primates. No pudimos hacerlo por la pandemia y estamos esperando los permisos para poder ir allí ahora. Después quedará el montaje, porque ya habíamos rodado en Buenos Aires".

A451: ¿Y en ficción?

I.Z.A: "En cuanto a ficción tengo dos proyectos que estoy defendiendo, iré al American Film Market en noviembre para presentarlos y como ocurrió con 'La cinta de Álex', el que tire de mí será el que haga primero, vamos a ver cuál sale adelante"

A451: Eso sin abandonar la Universidad ni la escritura...

I.Z.A: "Sí, claro clases en la Universidad y escribiendo. Estoy trabajando en una novela desde hace años y quiero acabarla pronto, lo que pasa es que cuando llega un rodaje la dejo de lado, porque las películas te absorben. Cuando descansa un poco espero acabarla y acabar también el documental".

También te puede interesar

'La cinta de Álex' se estrena el 26 de junio, el día elegido por los cines para su reapertura general

Se rueda el la India 'La cinta de Álex', primer largometraje de Irene Zoe Alameda

Tráiler de 'La cinta de Álex', estreno en cines 26 de junio

'La cinta de Álex' de Irene Zoe Alameda retrasa su estreno en cines hasta el próximo verano

'La cinta de Álex', premiada en los Winter Film Awards de Nueva York

'La cinta de Álex', ópera prima de Irene Zoe Alameda, gana la segunda edición de The Talent Pack

Redacción AV451

<https://www.audiovisual451.com/>

El medio online de la industria audiovisual en español.

