

LA JAULA DE ORO

Es una película mexicana, de 110 minutos de 2013, que mezcla documental y ficción, del director español DIEGO QUEMADA-DIEZ.

Con BRANDÓN LÓPEZ que interpreta a Juan, KAREN NOEMÍ MARTINEZ PINEDA (Sara), CARLOS CHAJÓN (Samuel) y RODOLFO DOMINGUEZ, el joven tzotzil ch'uk.

Es una DOLOROSA PELÍCULA que cuenta la historia de tres adolescentes guatemaltecos que salen de su aldea para intentar llegar a los Estados Unidos, viajando al lomo de la Bestia (tren de carga que atraviesa México de sur a norte, unos 3.000 km ver anexo "LA BESTIA"). Pronto, se les une un chico mexicano indígena tzotzil, sin papeles, que no habla español.

Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen millones de centroamericanos y mexicanos, obligados por las circunstancias a emprender un viaje lleno de peligros y con un final incierto.

ES UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA, DE MIEDO, DE INJUSTICIA, DE DOLOR, PERO TAMBIÉN DE SOLIDARIDAD, DE AMISTAD, DE LEALTAD Y DE AMOR.

LA JAULA DE ORO VALE POR 500 REPORTAJES PERIODÍSTICOS.....

Relata todo tal cual sucede, sin omisiones, ni exageraciones, con el peso documental de escenarios de 120 localizaciones de tres países y personajes reales.

La película se rodó en Guatemala, Estados Unidos y en México: en Chiapas (municipios de Arriaga, Tapachula y Tonalá), en Oaxaca, Veracruz, Morelos, Jalisco, Michoacán, Sonora y Baja California.

A excepción de los protagonistas (elegidos entre 6.000 personas), LOS QUE PARTICIPAN EN LA PELÍCULA NO SON ACTORES NI ACTRICES PROFESIONALES, SINO MIGRANTES CONTRATADOS POR LA PRODUCCIÓN EN LOS LUGARES DONDE SE RODÓ.

Para el director, KEN LOACH ES UN MAESTRO INCREÍBLE y como aprendió de él, la película está filmada respetando el orden cronológico del relato, en formato super 16, más ligero y cercano al documental clásico, sin zooms ni grúas con mucho uso de luz natural. Todo el equipo ha realizado el viaje que los migrantes hacen, para escoger las localizaciones.

¿CÓMO SURGE LA HISTORIA?

En 2003, Diego Quemada- Díez, viaja a **MAZATLÁN**, estado de SINALOA noroeste de México en las costas del Pacífico, para preparar su segundo corto "La morena", sobre la prostitución en esta región. Ahí conoce a un taxista "El Toño", se hacen amigos y acaba viviendo unos meses en su casa, al lado de las vías del tren.

Todos los días, llegaba un convoy de mercancías, lleno de migrantes, que viajaban en su techo, se bajaban del tren, tocaban la puerta para pedir tortillas y agua. Muchos

llegaban descalzos, buscando un lugar donde ducharse y descansar antes de seguir el viaje.

¡CONTABAN COSAS TERRIBLES! Viajan sin nada, en el camino les van robando todo, muchos mueren...pero su único objetivo es llegar a Estados Unidos con la idea de ganar dinero y enviárselo a sus familiares.

"PENSÉ QUE TENÍA QUE HACER UN POEMA DE SU EPOPEYA Y QUE TENÍA QUE SER A TRAVÉS DE LOS NIÑOS QUE HACEN ESE VIAJE" dice el director.

A partir de ese momento, un trabajo de 7 años recopilando unos 600 testimonios en diferentes puntos del "viaje", en albergues de migrantes, en cárceles, en centros de deportación. Con estos testimonios, el director construye la narrativa de ficción.

"Los adolescentes protagonistas **NUNCA LEYERON EL GUIÓN**... cada día, antes de empezar, les leía un trocito de la escena que íbamos a hacer. Les fuimos poniendo situaciones que los obligaban a vivirlas pero no les decía que hacer ante ellas, tan sólo ser ellos mismos".

Eso también lo aprendió de Ken Loach, que decía que "la mejor dirección es la que no se dice, la indirecta".

"EN LOS PERSONAJES DE JUAN, SARA, SAMUEL Y CHAUK, SE CONCENTRAN LOS 600 TESTIMONIOS DE MIGRANTES, ASÍ COMO MIS EXPERIENCIAS Y SENTIMIENTOS".

UN CASTING DE 6.000 PERSONAS. BRANDON LÓPEZ Y KAREN MARTÍNEZ los dos adolescentes guatemaltecos de 16 años fueron escogidos en un casting realizado en diversas zonas marginales de la capital de Guatemala, en el que participaron unos 3.000 jóvenes.

BRANDON (JUAN) destacó por su capacidad para improvisar, la fuerza de su mirada, su talento en la expresión verbal y corporal. Es miembro del grupo MC-DJ de hip-hop guatemalteco y también breakdancer.

KAREN (SARA) ha colaborado en diversos proyectos de artes escénicas con enfoque social en Guatemala, el teatro callejero, el performance y las comparsas.

Los dos crecieron en la llamada "zona 3" de Guatemala, una de las más peligrosas y que alberga el vertedero de basura de la ciudad sobre el que vuelan zopilotes (buitre negro americano).

RODOLFO DOMÍNGEZ (CHAUK), 16 años, ha sido elegido por la profundidad espiritual de su cultura indígena, su carisma, su humanidad.

El casting se hizo en diversos municipios de las montañas y lugares remotos de Chiapas, entre otros 3.000 aspirantes.

Toca música (interpretación de la jarana, harpa...) para danzas y rituales tradicionales tzotziles con una profunda sensibilidad artística.

Rodolfo salió por primera vez de su región y aprendió español para hacer la película.

Con él, nos acercamos un poco a esta cultura. El director dice: "Hay una forma diferente de ver las cosas. Intenté captar y comunicar la sabiduría de este pueblo, muy conectado con la tierra". Se ve la oposición que existe entre Juan y Chauk: Juan representa lo racional, la mente y Chauk, el corazón. A lo largo del viaje, Juan aprende a sentir.

El saludo tzozil es: "¿K'UXI ELAN AVO'ONTON?" **¿CÓMO ESTÁ TU CORAZÓN'**

Pero también se muestra **LA DISCRIMINACIÓN DE LOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS**, incluso entre los propios migrantes. Les llaman "INDIOS".

SUS CONVERSACIONES SON MÍNIMAS Y LIBRES DE SENTIMENTALISMO. No derrochan emociones. No hablan de sus motivos o expectativas. Se comportan como se esperarían de quien deja todo atrás y sabe que arriesga la vida.

Hay que reconocer el gran trabajo del director, no sólo en el plano de la composición escénica y fílmica, sino también emocional. El dolor, la incertidumbre, la seguridad, el miedo, los prejuicios, los celos, el cariño y la jovialidad emanan en cada mirada de los jóvenes.

En un momento de la película, conocemos al **Padre JOSE ALEJANDRO SOLALINDE GUERRA**, que ha recibido amenazas de muerte por defender y auxiliar a los migrantes. Aparece al frente del albergue "Hermanos en el Camino" fundado en 2007, en Ciudad IXTEPECA, OAXACA. (ver anexo "LA BESTIA").

AL FINAL DE LOS CRÉDITOS, LA PELÍCULA AGRADECE, CON SUS NOMBRES Y APELLIDOS, A LOS 600 MIGRANTES QUE PARTICIPARON EN ELLA EN SU PASO HACIA ESTADOS UNIDOS. ¡¡¡ES PROBABLE QUE PARA ENTONCES NO QUEDA GENTE EN LA SALA...TRISTE IRONÍA FINAL!!!.

Dice DIEGO QUEMADA-DÍEZ:

"**QUIERO DAR VOZ A LOS MIGRANTES:** seres humanos que ante la pobreza y la impasibilidad de las autoridades nacionales e internacionales, DESAFÍAN EL ORDEN FRONTERIZO ESTABLECIDO y deciden emigrar sin documentos, jugándose la vida".

"Con Juan, Sara y Chauk, emprendemos una gran aventura emotiva. Un viaje para despertar de la ilusión de que la felicidad está en otro lugar. Un viaje para reflexionar sobre las fronteras, un viaje para tomar conciencia de lo que nos separa como seres humanos".

"Detrás de la migración hay un fenómeno de colonización y detrás de la colonización está la expulsión o el exterminio de un pueblo, la ocupación del territorio del otro para explotarlo."

"**¿Vale la pena arriesgar la dignidad, la familia y la vida misma por el deseo de tener algo más? ESTO MERECE UNA PROFUNDA REFLEXIÓN**"

"Estoy convencido de que EL ARTE SIRVE PARA ALGO. Una persona ajena a esta realidad, puede empatizar con estos inmigrantes de la película, que despreciaba antes y ver quiénes son, que son personas que nunca más los va a ver de la misma manera".

"En una proyección en Italia, justo en los días que la tragedia de Lampedusa (cuando un naufragio se cobró la vida de 369 inmigrantes subsaharianos) había conmovido a Europa, la gente veía la película y lloraba. Decían que le daba rostro a lo que había ocurrido".

EL DIRECTOR QUEMADA-DÍEZ..

- Ha nacido en 1969 en Burgos, pero vive desde hace dos décadas en el continente americano.
- Ha trabajado como asistente de cámara del director de fotografía con Isabel Coixet y con Ken Loach.
- Su película de graduación en el Instituto Americano de Cine "Una mesa es una mesa" ganó el premio a Mejor fotografía, lo que le abrió las puertas para colaborar con grandes directores/as de cine.
- En 2006, realiza dos cortos:
"Quiero ser piloto" sobre un niño de Kenia, que gana más de 50 premios.
"La morena", documental sobre la prostitución en MAZATLÁN, MÉXICO.
- En 2010, con una beca, participa en el Atelier del Festival de Cine de Cannes y empieza su primer largometraje La Jaula de Oro.

PREMIOS Y NOMINACIONES.

La Jaula de Oro ha recibido **un aluvión de premios, más de 80**. Ha participado en los Festivales de Lima, Zurich, San Petersburgo, Chicago, Mumbai, Sao Paulo, Tesalónica, Mar de Plata, La Habana...

- Fue nominada en los premios Goya a Mejor Película iberoamericana.
- Premio al Mejor Reparto ("Un Certain Regard") en el Festival de Cannes.
- Premio Gillo Pontecorvo: "Por contar con compromiso social, vigor narrativo y fresca cinematográfica, una historia atemporal de un grupo de jovencísimos inmigrantes".
- En los PREMIOS ARIEL DE MÉXICO 2014: Premio Fénix y Premio Platino. "Un español emigrado a México conquista el mayor galardón del cine mexicano, los Ariel, con una historia de inmigrantes".

DE LA PELÍCULA SE HA DICHO.....

- "Su impresión es directa y rotunda. Es una película de doble mirada, cándida hacia sus personajes.. y muy despiadada hacia el paisaje y el paisanaje". Diario ABC.

- "Excelente película, refractaria al sentimentalismo pero muy humana. Un retrato social crudo y veraz interpretado por jóvenes actores que destilan naturalidad". La Vanguardia.
- "Una obra cruda y amarga, pero también de exquisito cariño por sus protagonistas... Quemada-Díez demuestra además que el realismo y la verdad del cine social no están enfrentados con la emoción, con la metáfora, con el símbolo". Javier Ocaña en "El País"

"**EL TREN es una metáfora** del progreso, es parte fundamental de la cadena de montaje de una estructura industrial: carga todas las materias primas que nutren a la gran máquina y **LLEVA MANO DE OBRA BARATA QUE ES TOTAL MENTE DESECHABLE**. L@s migrantes viven en unas condiciones cercanas a la esclavitud en medio de un sistema que pregona la democracia y la libertad".

LA JAULA DE ORO se puede ver en Filmin y también se puede encontrar el DVD en las Bibliotecas de Bidebarrieta, Deusto, Irala, AZ, Getxo, Bermeo, Berriz, Gernika y Etxebarri.

Marzo 2019