

SINOPSIS

Itto, una joven de origen humilde en Marruecos, se ha adaptado a la opulencia de la familia de su esposo, con quien vive. Mientras esperaba disfrutar de un día de tranquilidad sin la presencia de su familia política, eventos sobrenaturales sumen al país en un estado de emergencia. Fenómenos cada vez más inquietantes sugieren que una presencia misteriosa se acerca. Ella se encuentra sola y tiene dificultades para encontrar ayuda...

CRÍTICAS

“Una ópera prima impresionante, cautivadora y enigmática”

VARIETY

“Un film sorprendente”

LE PARISIEN

“Mística y subversiva”

THE HOLLYWOOD REPORTER

“Ambiciosa y enigmática”

SCREENDAILY

FESTIVALES Y PREMIOS

Festival de Sundance - Premio Especial del Jurado

Festival Sombra Madrid – Proyección Especial

Mostra de Valencia - Sección Oficial

Festival Cine por Mujeres - Competencia Internacional

Festival de Palm Springs - Premio Especial del Jurado

NOTA DE LA DIRECTORA

Animalia es un drama fantástico sobre el fin de un mundo. Quise cuestionar nuestras certezas y creencias, que nos limitan a un pensamiento único. Es muy actual para mí, dadas las convulsiones que estamos experimentando hoy a escala global. Más que una película fantástica, Animalia es una odisea humana, un canto a la naturaleza y una reflexión sobre el lugar del hombre en este mundo complejo. Este proyecto se gestó cuando regresé a Marruecos, el país donde nací, después de vivir y viajar en el extranjero durante mucho tiempo. Me enfrenté al peso de la religión, las clases sociales y la obsesión con el dinero que emergía. Un segundo dios en esta sociedad árabe capitalista moderna. Y al mismo tiempo, estaba completamente obsesionada con cuestiones metafísicas: la vida extraterrestre, el universo, etc. Hice mi cortometraje experimentando con un método de dirección, utilizando lo sobrenatural para interrogar profundamente a mi sociedad y mis personajes. Cuando era joven, estaba fascinada por el poder de la imagen, la simbología en una película. Aceptar lo inaceptable, y dejar que el pensamiento decante para entender o no ciertas claves de la película. Me gusta la idea de que en una película, nada se deja al azar y que a través de la imagen, sus escenarios, su música, su universo, aparezca el sentido profundo.

BIOGRAFÍA

Nacida en Casablanca (Marruecos), de padre marroquí y madre francesa, creció entre Marruecos y China. Tras graduarse en el instituto en Casablanca se trasladó a París para estudiar cine. En 2017 regresó a Marruecos para desarrollar su propia productora, Jiango Films. Su último proyecto, *SO WHAT IF THE GOATS DIE* se rodó en las montañas del Atlas, con actores no profesionales y diálogos exclusivamente en tamazight. Ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance en 2020, y el César al mejor cortometraje de ficción en 2021. Después dirigió el cortometraje fantástico para la 20th Century Fox, *THE LAKE*, emitido en Hulu. *ANIMALIA*, su primer largometraje, se estrenó en el Festival de Sundance, donde se hizo con el Premio Especial del Jurado.

ENTREVISTA CON SOFIA ALAOUI

Usted creció entre Marruecos y China. Explíquenos cómo su educación jugó un papel en la génesis de esta historia.

Es cierto que tuve la suerte, desde muy joven, de estar expuesta a culturas y creencias muy diferentes, ya sea en Europa por parte de mi madre, en Marruecos por parte de mi padre y en Asia a través de los viajes que realizábamos cuando vivíamos en China. Crecí inmersa en esta diversidad, en la curiosidad por el otro y en la idea de que nuestro patrón de pensamiento tal vez no siempre sea el correcto. Siento que a menudo estamos atrapados en el pensamiento único que nos ha moldeado. Y que, en mi opinión, impide una reflexión profunda y un cuestionamiento de las cosas establecidas: como nuestros estilos de vida, por ejemplo, o nuestras creencias. Es muy difícil liberarse de ello y obtener una perspectiva sobre uno mismo y su entorno. Por eso quería confrontar a mis personajes y sus redes de creencias con la existencia de extraterrestres que los perturbarían profundamente.

Su enfoque sobre la invasión extraterrestre es realmente único y adquiere una dimensión aún más fascinante con el personaje de Itto. ¿Por qué la maternidad era tan importante en su historia?

La maternidad de Itto es muy simbólica: ¿qué le dejará a su hijo? ¿Qué herencia de pensamiento? ¿De estilo de vida? Esta película trata sobre el fin de un mundo pero también sobre el nacimiento de uno nuevo. El nacimiento de su hijo marca una especie de esperanza para construir nuestras sociedades, a través de la educación, en patrones diferentes a los actuales. Las generaciones futuras son una oportunidad. Es también por eso que los “extraterrestres” que se encarnan en varios personajes a lo largo de la película parecen protegerla. Su embarazo encarna una esperanza.

La historia pasa de la riqueza y esplendor marroquíes a la vida rural y pobre de una granja. Explíquenlos.

Estamos en un país muy dispar. Itto encarna esta mezcla de clases. Este mundo desigual demanda un equilibrio constante. Itto no se siente cómoda ni en un mundo ni en otro. No quería idealizar la felicidad del campo. Porque no es verdad. Es una visión un tanto burguesa pensar que la simplicidad de Fouad y de los pastores que comparten el tajine con Itto es la solución. La solución es el equilibrio. Esto es lo que viene a perturbar esta llegada extraterrestre. Vienen a crear el caos en el caos para restablecer un equilibrio vital para nosotros. También hay una dimensión visual y simbólica en este viaje. Estas casas ricamente decoradas, este fasto al principio de la película para ir poco a poco hacia la austeridad. Las montañas del Atlas ofrecen paisajes verdaderamente desconcertantes que aportan una parte de misterio y crean una estética muy particular a un relato arraigado en la realidad. Estos paisajes hacen pensar en la humildad, en la conciencia de la fragilidad de la existencia humana.

Itto intenta comprar su libertad. ¿Qué dice usted sobre la obsesión de la sociedad por el dinero y la codicia en general?

La globalización, la carrera ciega hacia el beneficio han triunfado sobre los proyectos colectivos. Obviamente, sabemos que el dinero es el amo y señor en este mundo capitalista. En mi película, es un factor muy importante en el desarrollo de Marruecos y para entender el pensamiento de la clase dominante. Aquí, la búsqueda desenfadada de dinero y poder conduce a una injusticia espantosa. La corrupción triunfa y todos los medios son válidos para alcanzar sus objetivos. Itto, mi personaje principal, está casada con Amine, hijo de un Caíd local. Un Caíd es un agente de autoridad que garantiza la ejecución de las leyes y reglamentos, el mantenimiento del orden, la seguridad y la tranquilidad pública y dirige los servicios estatales bajo su autoridad. Pero la realidad es que los Caídes son extrañamente ricos en algunas regiones. Utilizan su poder para sus intereses personales. Era importante para mí destacar estas problemáticas. En Marruecos, el dinero es como una segunda religión.

Muchos elementos de esta historia quedan sin explicación, se revelan progresivamente o no se revelan en absoluto. ¿Por qué?

No quería dar una respuesta concreta al final de la película, por un lado, para no recrear yo también un esquema rígido como una nueva estructura dogmática que sería “la resolución”, y por otro lado, porque eso aportaría mucha ingenuidad a un tema trascendental que concierne a todos. Lo importante para mí es que la llegada de los extraterrestres cuestione y empuje a cada individuo (ya sea de manera forzada o no) a descubrirse a sí mismo. “La duda es el principio de la sabiduría”, como dijo Aristóteles. Y si el espectador quisiera respuestas claras, la película las proporciona a su manera mediante la observación de lo que se pierde y lo que se gana en este nuevo mundo. Me gustan las películas que ofrecen algunas respuestas a aquellos que saben observar la imagen. Que las preguntas floten en la mente del espectador y lo persigan con el tiempo, hasta que encuentre sus respuestas.

Su visión de la invasión es singular. ¿Podrían hablarnos al respecto?

Es cierto que quería que lo sobrenatural llegara de manera natural. Quería que todos los elementos fantásticos fueran tratados de manera extremadamente realista para que se integraran de manera natural en su entorno. (una verdadera casa en un lago, una verdadera mezquita de un pueblo pequeño, verdaderas carreteras de montaña...) Todo esto era importante para lograr un resultado orgánico y real. Porque esta película es un homenaje a la naturaleza y cuestiona el lugar del humano en un mundo complejo. Los elementos de ciencia ficción y fantasía son simplemente un telón de fondo. Lo que importa es el desarrollo de mis personajes.

Toda la historia es llevada por Itto, magníficamente interpretada por Oumaïma Barid. ¿Por qué eligieron a esta actriz para el papel principal?

He trabajado mucho con actores no profesionales, tanto en esta película como en mi cortometraje anterior "Qu'importe si les bêtes meurent". Por lo tanto, lo que buscaba en la actriz que iba a interpretar a Itto era quién era ella. No comencé con audiciones. Lo que me interesaba era saber quién era ella, qué pensaba sobre las temáticas que atraviesan la película. Oumaima parece frágil en apariencia, muy delgada, pero tiene una fuerza mental increíble. Me gusta esta contradicción porque encajaba con mi idea de desarrollar personajes complejos que no están encasillados. Estamos en un mundo que juzga demasiado rápido a las personas. Oumaima ofrecía esta posibilidad de diferentes matices para el personaje de Itto.

En el fondo, se trata de una historia de despertar, en diferentes niveles. ¿Están de acuerdo?

Exactamente. En un relato muy arraigado en la realidad, quiero que mi evento sobrenatural provoque un trastorno en la sociedad que pinto. Creo profundamente que el ser humano tiene la capacidad, gracias a su inteligencia y su libre albedrío, de salir de estos esquemas inscritos en sus genes, pero también transmitidos por su cultura.

Los animales juegan un papel importante en la historia. ¿Cuál es su papel y por qué son tan cruciales y centrales en esta historia?

Después de mi cortometraje que dejaba a los extraterrestres en el cielo, me pregunté cómo encarnar esta presencia extraterrestre en la tierra. A menudo me he sentido decepcionada por las películas que nos los muestran. A menudo es más interesante cuando nuestra imaginación trabaja. Y luego, cuando nos cuestionamos sobre el alma, sobre nuestro cuerpo material. Pensé que los extraterrestres podrían tener una envoltura visible e invisible, pero que sus almas podrían lograr viajar e encarnarse en nuestro mundo terrestre: animales, humanos... En muchas concepciones indígenas, se dice que estamos atados, al igual que los hombres en la caverna de Platón. El Hombre, el mundo, la naturaleza y los seres vivos que los rodean están todos vinculados a lo sagrado.

Su país es patriarcal, una monarquía y casi exclusivamente islámica, lo que lo convierte en un marco fascinante para la instalación de lo que es esencialmente un nuevo orden mundial. ¿Por qué elegiste Marruecos?

Es principalmente la sociedad que conozco mejor y siento íntimamente todo lo que está presente en mi película. No quiero caer en la trampa de "es un país musulmán" que debe ser criticado a toda costa. El mundo árabe, los directores árabes, de los cuales formo parte, sufren terriblemente las expectativas europeas cuando se trata de hacer una película. No hago una película para mostrarle a Europa cómo mi país, Marruecos, es realmente inferior al suyo. Que nosotros, los pobres marroquíes, las pobres mujeres, sufrimos. Sí, cuestiono el patriarcado, cuestiono la relación de la gente con la religión en mi país. Pero esa relación vale para todas las religiones. Simplemente resulta que soy franco-marroquí, por lo que estoy más capacitada para hablar de lo que está sucediendo aquí. Además, las presencias extraterrestres en mi película no solo tienen lugar en Marruecos, sino en diferentes regiones del mundo. Cuestionar el esquema en el que vivimos no se limita solo a Marruecos. Aunque la película está arraigada en lugares muy específicos y puede resaltar problemas locales, quiero que mi película tenga una dimensión universal. Eso es muy importante para mí.

FICHA ARTÍSTICA

Itto – Oumaima Barid

Amine – Mehdi Dehbi

Fouad – Fouad Oughaou

FICHA TÉCNICA

Dirección y Guión - Sofia Alaoui

Fotografía - Noé Bach

Montaje - Héloïse Pelloquet

Música - Amine Bouhafa

Sonido - Mariette Mathieu Goudier

Vestuario - Lydie Collin

Dirección de producción - Hafid Amly

UNA PELÍCULA DE
SOFIA ALAOU

ANIMALIA

CONTACTO

**ALONSO PAZ Y
ALBERTO VANDENBROUCKE
PRENSASURTSEYFILMS@GMAIL.COM**

