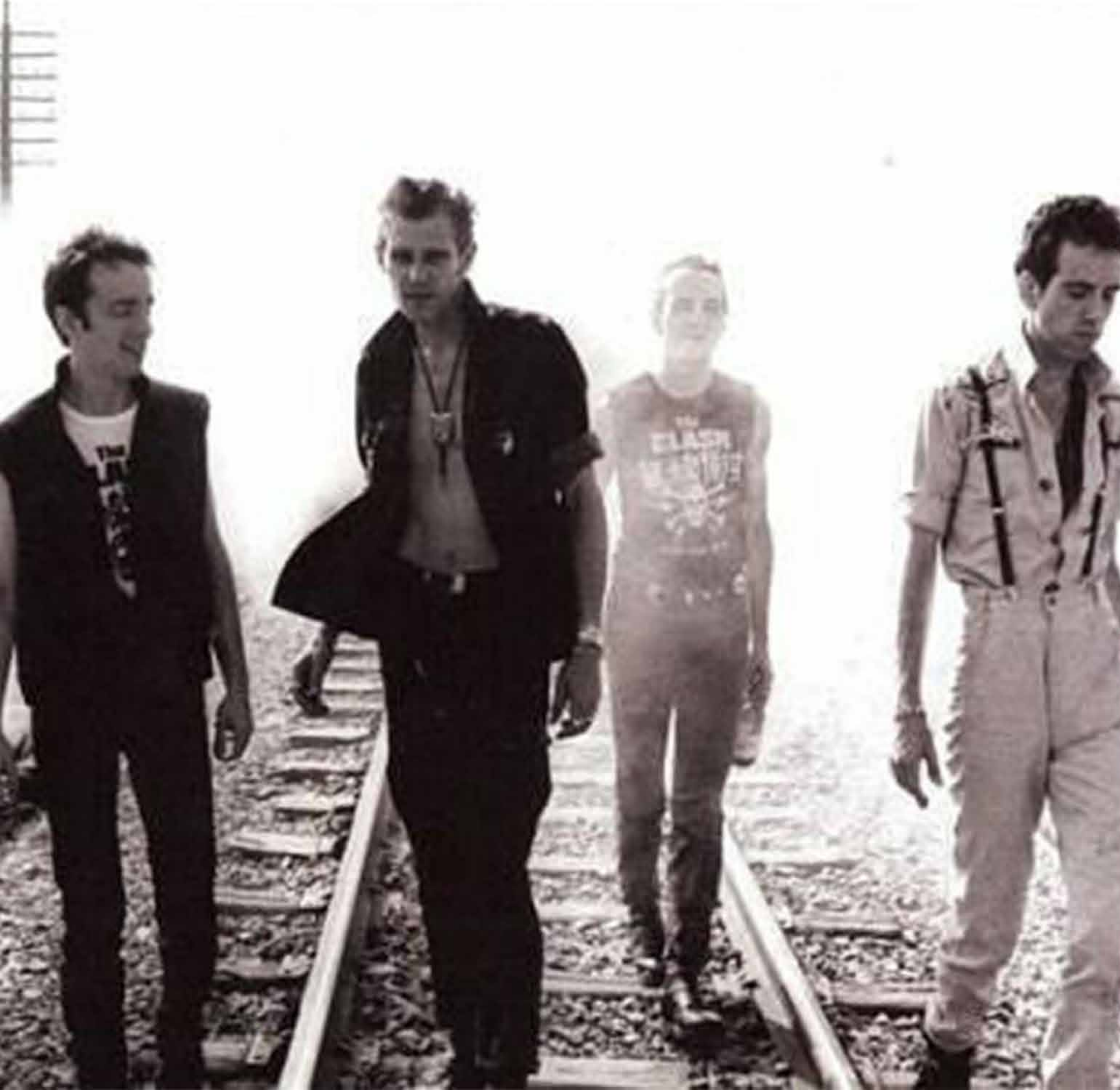

CACTUS

ROCK

Logline

Ventura no te dejará escapar. Podrás irte a otro lugar, creer que así lograrás huir, pero jamás escaparás.

Son las palabras del patrón a unos jóvenes outsiders, imitadores latinos de los Stray Cats que, desorientados, huyen a través de los áridos páramos de Ventura. Conducen el auto que robaron al cacique para el que trabajaron.

Sólo Ramona, intrigante y aguerrida punk-rocker, conoce la salida de este laberíntico desierto, aunque también al auténtico propietario de ese Dodger GT de fabricación española.

Resumen ejecutivo

PAÍSES DE PRODUCCIÓN

Islas Canarias-Colombia-México

COMPAÑÍAS

Insularia Films (Islas Canarias)

KMZ Producciones (México)

Milagros Producciones (Colombia)

IDIOMA

Español

DURACIÓN

90 min

FORMATO DE RODAJE

Blanco y Negro / Cine 16 mm

GÉNERO

Drama-Comedia

INICIO DE RODAJE

15 de mayo de 2023 – Cinco semanas

PRE-ESTRENO

Noviembre de 2023

ESTRENO INTERNACIONAL

Febrero de 2024 - Berlinale

PRESUPUESTO

1.047.365 €

España (60%): 628.419 € /

México (20%): 209.473 € /

Sinopsis

“Ventura no te dejará escapar, Ringo. Podrás soñar con irte a otro lugar, creer que así logras huir, pero jamás escaparás... Es por los desiertos, son laberintos que no puedes ver ni tocar, pero están ahí, entrelazados a tu destino”.

Esta historia transcurre en la ficticia región de Ventura, llena de dunas y de áridos páramos, y que hace frontera (por alguna parte a la que nadie sabe llegar) con el próspero estado de Ávalon, la tierra de la esperanza.

Ringo, Rotten, Cochran e Iggy (todos en la veintena y de atuendo rockabilly) se reencuentran después de varios años sin verse. Tienen el objetivo de reclamarle lo que les debe al hombre para el que trabajaron durante su adolescencia: todo un año de servicio que nunca les pagó. Pero cuando llegan al rancho de Viejo Araña, el que fuera su cruel capataz, encuentran al anciano muerto en la cama. A pesar de que “levantan” la cabaña entera en busca de algo de dinero, no encuentran ni una sola moneda. Por ese motivo, y a fin de venderlo en una casa de segunda mano, deciden llevarse el coche del viejo, un Dodge Dart 3.700 GT que este había adquirido en una subasta. Para robar el vehículo visitan el granero de Araña y observan, con una mezcla de dolor y rabia, las cadenas con las que aquel mató a su propio caballo. Cuando era un muchacho, Ringo pensaba que el alma de ese caballo había logrado llegar a Ávalon, tal y como él y sus amigos desean hacer.

El plan de los chicos es acudir a un club de alterne (idea que no es del agrado de Ringo) antes de vender el coche.

Ya transitando por las confusas pistas de Ventura, todas ellas sin asfaltar, se pierden varias veces y siempre acaban aparentemente en el mismo lugar. Sin embargo, el desierto está plagado de trampas y falsas expectativas.

Al detenerse a repostar en una polvorienta gasolinera, el Dodge Dart es reconocido por una llamativa joven punk llamada Ramona que se baja de una vieja motocicleta Triumph y les exige las llaves del automóvil. Los chicos intentan huir en el Dodge, pero ella les alcanza en la moto y finalmente les obliga a detenerse. Ramona deja su Triumph en mitad de la pista y se sube al coche amenazando a los cuatro con su pistola Colt.

Los chicos se ven obligados a seguir las indicaciones de Ramona a través de un desierto que ella parece conocer como si fuera la palma de su mano. Cuando preguntan a esta dura joven porqué quiere quitarles el Dodge, ella les revela que anteriormente perteneció a su novio: Joe (Joe Strummer, frontman de la mítica banda The Clash). Ringo es el único de sus amigos que conoce la música de los Clash, pero le cuesta creer a Ramona. Cuando ella saca de su bolsillo una foto en la que posa junto a Strummer en el capó del Dodge, él comprueba la matrícula y todo coincide: efectivamente es el mismo coche.

Un policía que investiga la muerte de Viejo Araña. Está buscando el Dodge, les da el alto en un cruce de caminos. El agente sospecha que Ramona y los cuatro chicos robaron el coche del viejo, así que les ordena que salgan del vehículo para proceder a su detención. Ramona reduce al policía haciendo uso de su astucia, su fuerza y su Colt.

A partir de ese momento, Ramona se pone al volante del Dodge y los chicos pierden cualquier opción de venderlo, pero saben que están en manos de la única persona capaz de sacarles del laberíntico desierto y llevarles a Ávalon, ya que ese es también el destino de esta auténtica heroína cuyo objetivo es llevarle el coche a su novio Joe.

Cuando cae la noche, Ramona hace una breve parada para observar las estrellas y guiarse por ellas; como se adentra en el desierto llevándose consigo las llaves del Dodge, será Ringo el que acuda a su encuentro en un intento por negociar con ella, explicándole que ese automóvil es la única posibilidad que tienen él y sus amigos para conseguir algo de dinero y poder empezar de cero en Ávalon. Ramona se niega a negociar con Ringo, pero como sienten cierta atracción física el uno por el otro, se besan apasionadamente. Tras el beso, Ringo le pide que por lo menos les compre el coche, así ella se lo podrá llevar a su novio y ellos tendrían el dinero que necesitan; pero esto es algo a lo que Ramona se niega también, porque (según dice) “no tiene un duro” que poder darles. Sin embargo, le revela a Ringo, únicamente como una curiosidad, que la única persona que pagaría lo que hiciera falta por ese Dodge es Mick Jones (exguitarrista de The Clash), siempre dispuesto a joder a Strummer porque le considera culpable de la desaparición de la banda.

De nuevo en carretera, mientras Ringo piensa en la manera de hacerse con el control del coche para vendérselo a Jones y Ramona presta atención (por el cristal delantero) a la estrella Polaris que marca el rumbo hacia Ávalon, una serie de plantas rodadoras típicas del desierto se cruzan por delante del Dodge, pero Ramona no logra reaccionar a tiempo y da un volantazo que deja el vehículo semivolcado. Cuando entre todos intentan recolocar el automóvil al derecho, Ringo aprovecha la situación para quitarle el arma a Ramona y exigir que revele dónde pueden encontrar a Mick Jones. Ella se echa a reír y le dice que Jones también vive en Ávalon. Ringo obliga a Ramona a que les lleve hasta la casa del guitarrista y explica a sus tres amigos cuál es el nuevo plan: vender el Dodge al hombre más interesado en comprarlo, la persona que más odia a Strummer.

Se ha activado un operativo de caza y captura contra todos ellos. Al amanecer son localizados y perseguidos por dos patrullas policiales y dos agentes motorizados. Ramona demuestra su destreza al volante y, mediante una serie de arriesgadas maniobras, se quita de encima a los policías que les persiguen.

Poco después de la frontera que da acceso a la próspera tierra de Ávalon, se encuentra la mansión de Mick Jones.

Ringo Organiza la operación: mientras él, Rotten y Cochran intentan vender el Dodge al guitarrista, Iggy se quedará dentro del coche apuntando a Ramona con la Colt. Pero cuando los tres chicos empiezan a negociar con el músico, descubren que este no está en sus cabales y que todo podría complicarse. Finalmente, Ringo logra que Jones acabe interesado en comprar el Dodge por cuatro millones de ávalons.

Rotten y Cochran esperan a que Jones prepare el maletín del dinero. Ringo se dirige al automóvil. Iggy se ilusiona tanto al ver llegar a su amigo con cara de triunfo que descuida la vigilancia sobre Ramona; ella le golpea, le arroja fuera del Dodge y se va en el coche ante la atónica mirada de los chicos y de Mick Jones.

El guitarrista se mete en su mansión llevando consigo el maletín del dinero y los cuatro amigos caminan por la carretera, pasando junto a un enorme panel publicitario que dice: "Está usted en Ávalon, tierra de la esperanza". Ya no tienen el Dodge y siguen sin un duro,

Nota del director

Todos mis proyectos pivotan en torno la música. Mi ópera prima de ficción “Zoo Station”, actualmente en fase de producción, es un homenaje al Bowie de la etapa berlinesa. Mis largos documentales están protagonizados por grandes figuras de la música: Michel Camilo, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Omara Portuondo, Raimundo Amador, Ana Belén, Santiago Auserón o Brian Eno.

En este nuevo proyecto, con Joe Strummer como pretexto, me inspiro en referentes emocionales y estéticos de películas como “Paris Texas” (1984), “Malas tierras” (1976), “On the road” (2012), “Mystery train” (1989) o “Extraños en el paraíso” (1984).

Son historias que plantean un viaje a través de una iconografía pop, como el que emprenden nuestros protagonistas cruzando del polvo-riente e imaginario desierto de Ventura. Viaje que se muestra como un momento de revelación, como escape, o como espacio de reflexión ante el hecho de ser extranjero (Albert Camus).

Propuesta visual

CACTUS ROCK está concebida como una película pequeña, planteada con economía narrativa, casi exclusivamente con planos estáticos, desde una estética austera y contemplativa donde predominará la combinación de planos fijos de larga duración, con un conjunto de planos secuencia también de duración extrema. Una forma minimalista que reparará en las pequeñas cosas que suceden a los personajes, dándole importancia a lo cotidiano. Quiero expresar con gran economía de medios y precisión la relación entre espacio y emoción. Simplificando los escasos movimientos de cámara, los cuales deben generar tensión, estar al servicio de la tensión dramática y siempre a modo de anticipación de la emoción.

Concibo cada secuencia mediante un estilo visual característico, un enfoque que estimule cualidades expresivas y estados de ánimo específicos. A grandes rasgos, la vida en el imaginario desierto de Ventura contará con elementos formales naturalistas propios de la no ficción: luz natural, cámara fija y en mano, escenarios reales para estimular el suceder de la ficción y su propia "realidad". En los aspectos más intimistas se manifiesta el perfil luminoso de los personajes, me interesa que el espectador se involucre en el estado emocional de los mismos.

Tal como sucede en la pintura mural, el hilo conductor es la mirada, la cual se posa o se mueve de un lugar a otro a partir de la emoción y, en este caso, el hilo conductor es la mirada de nuestros protagonistas.

Sus ojos nos descubren las entrañas de la historia y, en función de ese concepto, defino la puesta en escena y la puesta en cuadro: una cámara aparentemente fija y franca a la acción dramática que en los momentos de caos pierde el balance en la composición (alguien le estorba o cubre parte del cuadro) y se reemplaza para registrar nuevamente lo que ocurre.

El minimalismo narrativo lo alcanzamos por último a través de una puesta en cuadro sobria, sin elementos de distracción y una puesta en escena naturalista donde prevalece la acción frente a los diálogos, con actores muchas veces lacónicos estando en la escena como lo estarían en la vida. Un naturalismo que también se pretende alcanzar a través de un casting no convencional conformado por un elenco novel y no reconocible para el gran público, combinando actores profesionales con actores naturales, sin despreciar por ello el cameo de alguna figura que el espectador pueda identificar como proveniente del ámbito del cine independiente europeo.

La elección de lentes será el 50mm al tratarse del objetivo más honesto que existe. Muestra al ser humano en su justa proporción con el entorno. Es equilibrado. Muestra los objetos y el espacio en su justa medida. El 50mm produce una imagen hermosa en su simplicidad. No fuerza la mirada. Es respetuosa con el espectador. En mi opinión, la utilización de muchas focales altera excesivamente la distancia psicológica. Prefiero usar una única focal (50mm) para evitar la confusión en el espectador. El 50mm no engaña: la distancia psicológica coincide con la distancia física de la cámara. Me interesa el uso que hacen exclusivamente de este objetivo directores como de Ozu, Jaime Rosales o Jim Jarmush.

La combinación que propongo de formato cinemascope (1:2;40) y lente 50mm ofrece un gran número de ventajas al respetar la proporción de los objetos en el espacio gracias al 50mm y, además, abarca un campo de visión amplio gracias al cinemascope. Es una combinación que facilita mucho el encuadre. Se logran buenos primeros planos desde cerca y también buenos planos largos desde lejos. Me nutro de algunas referencias como *Mystery train* (1989) de Jim Jarmusch o *La Soledad* (2007) de Jaime Rosales.

Cabe destacar la elección del rodaje íntegramente en blanco y negro, y en celuloide 16mm, con el propósito de crear una textura cinematográfica con personalidad y reconocible por el público de producciones autorales e independientes.

El imaginario desierto de Ventura adquiere una relevancia simbólica de gran valor para el argumento. Una localización cinemática universal.

El sonido y la música no son un complemento, sino que ocupan espacios únicos con propio peso en la narración. El sonido directo y el diseño sonoro, conforme al contexto de la historia y al discurso visual descrito, será naturalista. La música, siempre diegética, pertenece al universo de cada escena y se basa en la selección de ambientes.

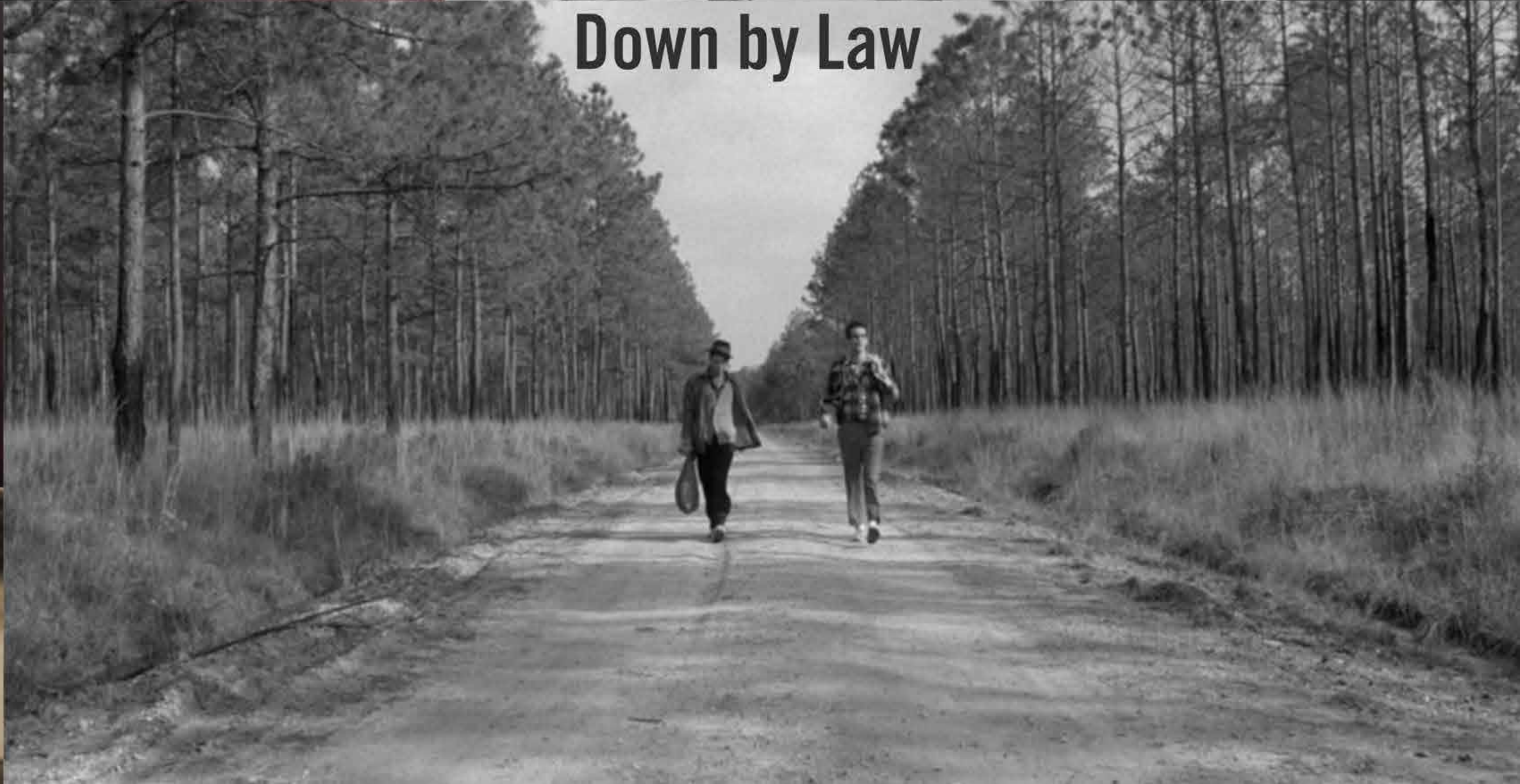
A vertical beam of light illuminates a dark space, creating a central column of light that tapers towards the top. The light has a warm, yellowish-orange hue. At the bottom of the image, the word "MOODBOARD" is written in large, bold, white, sans-serif capital letters.

MOODBOARD

Death Proof

Down by Law

Leningrad Cowboys go America

Paris Texas

Strange than Paradise

Buffalo 66

Drugstore Cowboy

Mala tierras

Wild at heart

On the road

Memoria de Producción

CACTUS ROCK está concebida como una película pequeña, planteada para ser producida con economía de recursos, sin gran despliegue de medios y en pocas localizaciones, todas naturales y concentradas en torno al interior de la isla de Fuerteventura. Responde a los criterios formales del cine indie europeo, pero nace con una decidida vocación de llegar al público habitual de salas. Nos interesan en Insularia Films los proyectos cinematográficos que responden a este concepto de “Art & Commerce”, es decir, que mantienen el equilibrio entre lo alternativo en sus formas y lo mainstream en su proceso de distribución, proyectos atractivos no sólo por su valor artístico sino también por su potencial comercial. Muchas películas que hemos visto en salas responden a este criterio: Paris Texas, Bagdad Café, Living Las Vegas, Lost in Translation, Do the right thing, Corre Lola Corre o Night on Earth.

El presupuesto de CACTUS ROCK se asemeja al de experiencias de primeras y segundas obras en nuestro ámbito, películas españolas que rondan o no superan el millón de euros como “**Tarde para la ira**” (1.200.000 €) o que no llegan al millón como “**María y los demás**” (900.000 €), “**La puerta abierta**” (766.000 €), “**Carmen y Lola**” (750.000€), “**Ana de día**” (450.000 €), “**Callback**” (Carles Torras rueda en Nueva York con un presupuesto de 400.000 €) o “**El rey tuerto**” y “**10.000 Km**” ambas con un presupuesto que ronda los 300.000 €. Desde los inicios de nuestra andadura como productora, hemos llevado a cabo diferentes co-producciones con el apoyo del Programa IBERMEDIA. Desde entonces hemos mantenido la colaboración con la productora hispano-mexicana **Tita Lombardo**, quien ejerce en esta ocasión como Supervisora de Producción en CACTUS ROCK, además de Co-productora y Productora Ejecutiva a través de su compañía **KMZ Producciones**. Tita Lombardo es conocida internacionalmente por su participación en la producción de películas de aclamados directores mexicanos como Carlos Cuarón, Arturo Ripstein o Alejandro González Iñárritu y de internacionales como Robert Rodríguez o Walter Salles. Títulos tan aclamados mundialmente como “Amores Perros” y “Babel” de Alejandro González Iñárritu, “Profundo carmesí” de Arturo Ripstein, “On the road” de Walter Salles y “Once upon in Mexico” de Robert Rodríguez forman parte de su acervo como productora.

En 2020 Tita Lombardo se incorpora al staff de Insularia Films en calidad de Supervisora de Proyectos y Productora Ejecutiva para proyectos internacionales.

Con todo, CACTUS ROCK ha devenido, a lo largo de su proceso de desarrollo, en una co-producción iberoamericana, concretamente en una coproducción tripartita España-Colombia-México (Insularia Films-KMZ Producciones-Milagros Producciones) lo que nos garantizará por una parte completar la financiación de la película y, por otra, mayores posibilidades de posicionamiento en el mercado internacional.

El proceso de rodaje se llevará a cabo íntegramente en la isla de Fuerteventura durante cinco semanas. El proceso de montaje y post-producción se acometerá entre Canarias y Colombia ajustándose a un plan de trabajo que apunta a 18 semanas.

Dada la temática abordada y el esquema de coproducción planteado en el que se incluye a Alemania, el estreno mundial se pretende llevar a cabo en el FICG de Guadalajara (México) a través de nuestra socia Tita Lombardo, para continuar la ruta con el estreno en España en alguno de los grandes festivales de Otoño: San Sebastián, SEMINCI, Gijón o Sevilla.

Localizaciones

Audiencia y mercado

CACTUS ROCK está concebida como una película enmarcada dentro del llamado cine “indie” europeo y del nuevo cine iberoamericano, aunque con un concepto de “Art & Commerce”, esto es, una película planteada desde su concepción como cine de autor destinado al mayor número de ventanas y público posibles.

El hecho de hacer referencia en el cartel a The Clash con el diseño de un cartel inspirado en la icónica portada de “Combat Rock”, es un atractivo reclamo que nos sitúa ante el público público potencial de esta película. CACTUS ROCK está destinada a un segmento transversal, pero también a un público perteneciente a un importante nicho de mercado a nivel mundial, el de los seguidores de la subcultura pop. Un nicho que abarca varias generaciones y que se encuentra en cualquier rincón de la geografía del planeta, lo cual potencia las posibilidades comerciales de esta película.

Estado de desarrollo

CACTUS ROCK ha devenido, a lo largo de su proceso de desarrollo, en una coproducción iberoamericana, concretamente en una coproducción tripartita-Colombia España-México (Insularia Films-KMZ Producciones-Milagros Producciones), lo que nos garantizará por una parte completar la financiación de la película y, por otra, mayores posibilidades de posicionamiento en el mercado internacional.

El actual estado del desarrollo del proyecto se encuentra en la búsqueda de financiación para la producción de la película. Para ello se optará en los próximos meses a los fondos locales de México, Colombia y España, así como a los fondos del Programa Ibermedia.

Ficha Técnica

DIRECCIÓN

JuanMa Betancort

GUIÓN

Antonio Herrera / JuanMa Betancort

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Tita Lombardo

PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y DIRECCIÓN DE CASTING

Aïda Ballmann

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tita Lombardo

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Santiago Torres

MONTAJE

Paula Luna

DIRECCIÓN DE ARTE

Carolina Sterchele

SONIDO

Sara Gancedo

ESTRATEGIAS DE MARKETING

Flamingo Comunicación

FINANCIACIÓN PRIVADA

Risk Media Internacional

Ficha Artística

Jon Rod

RINGO

**Rodolfo
Domínguez**

IGGY

Saulo Trujillo

ROTTEN

Álvaro Rico

COCHRAN

Mick Jones

VIEJO ARAÑA

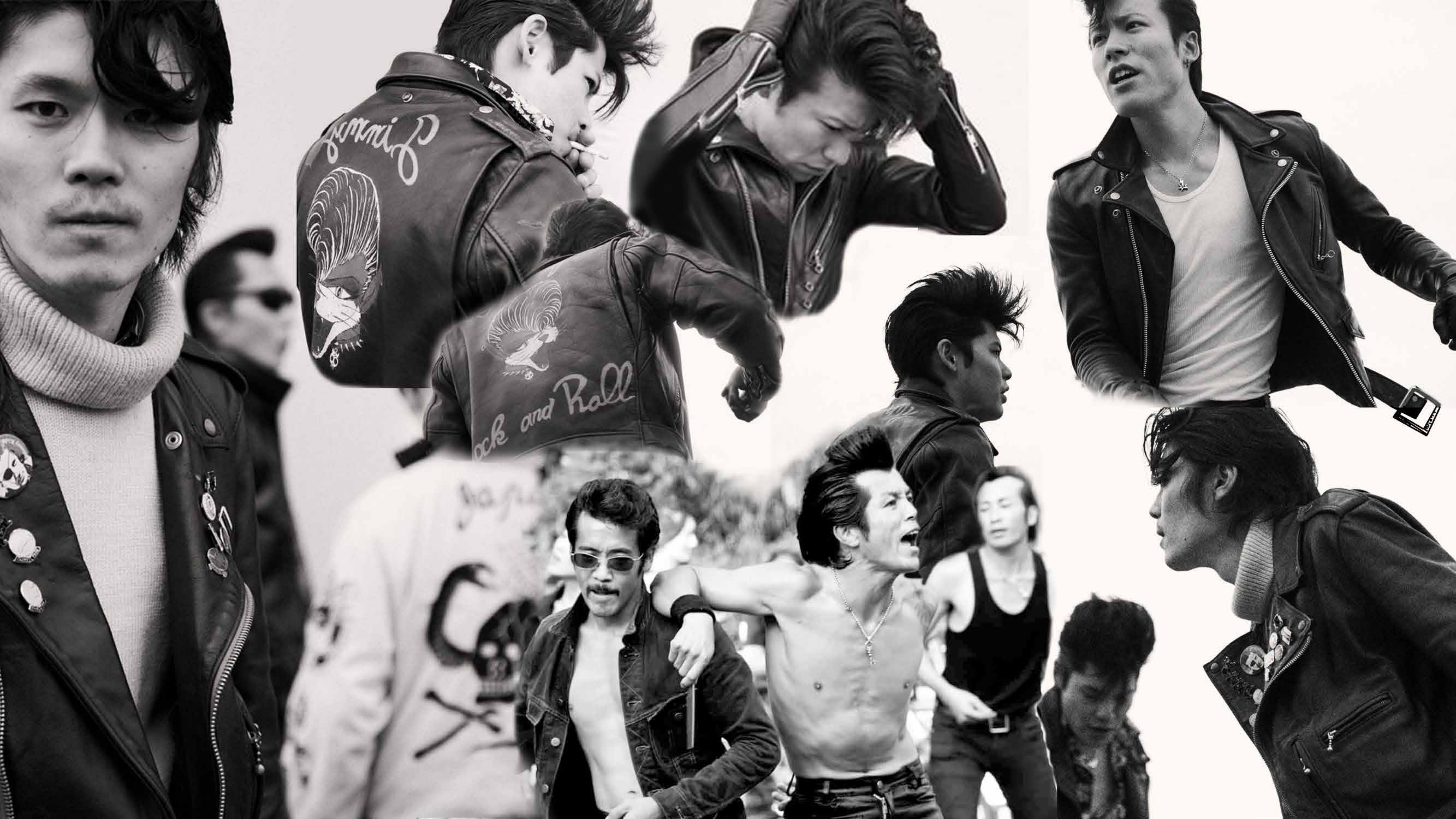

Aïda Ballmann

RAMONA

Con el apoyo de:

Gobierno
de Canarias

INSULARIA

DODGE

<http://www.insularia.es>
insularia@insularia.es
+34 619 540456