

Sinopsis

En 2001, la joven Qiao está locamente enamorada de Bin, un cabecilla del hampa local. Testigo del ataque de una banda rival contra Bin, dispara para defenderle. Por no delatarle, Qiao acaba condenada a cinco años de cárcel. Una vez en libertad, Qiao busca a Bin pero este se niega a aceptarla de nuevo en su vida.

LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO

Jiang hu er nü (V.O.S.E.)

Declaración del director

Mientras montaba dos películas mías anteriores, *Renxiaoyao Placeres desconocidos* (2002) y *Naturaleza muerta* (2006), ambas protagonizada por Zhao Tao, simplifiqué la narración cortando algunas escenas de amor. Cuando volví a ver esas escenas tiempo después, los dos personajes que interpretaba se fundieron en uno en mi cabeza.

Imaginé que esa mujer había nacido y crecido en mi ciudad natal, situada en una zona minera del noroeste de China. Se llamaba Qiaoqiao (diminutivo Qiao) y se enamoraba de un hombre perteneciente a los “jianghu” (N.T.: Gremios de artes marciales, entre otros). Su amor atormentado abriría la historia. En 2006 ya no son jóvenes, y el hombre se marcha hacia la zona de las Tres Gargantas. Ella le sigue hasta allí, pero la relación está rota. A partir de ese momento, mi imaginación voló.

Cuando recuerdo el personaje que Zhao Tao interpretó en *Renxiaoyao*, veo pureza, sencillez y un amor incondicional. Pero si pienso en el personaje de *Naturaleza muerta*, veo complejidad, tristeza y máscaras que camuflan los verdaderos sentimientos. El tiempo ha cambiado su aspecto físico, y el cine ha plasmado los cambios que ha realizado el tiempo. Las escenas eliminadas me hicieron imaginar cómo sería esta mujer, y el hombre al que amó, actualmente.

Utilicé el título de la película china *Jianghuernü* (*Hijos e hijas del Jianghu*), el último guion escrito por el gran realizador Fei Mu, que dirigió numerosos títulos en los años treinta y cuarenta y es conocido sobre todo por el guion de *Xiaochengzhichun* (*Primavera en un pueblo*, 1948). La película, rodada en 1952 por Zhu Shilin y cuyo título en inglés era *The Show Must Go On* (*El espectáculo debe continuar*), giraba en torno a un circo ambulante. Mi película no tiene nada que ver con ese tema, pero el título en chino siempre me ha parecido maravilloso. “Er nü” en chino significa “hijos e hijas”, pero también deja entender “hombres y mujeres que se atreven a amar y a odiar”.

Ficha técnica

Director	JIA ZHANG-KE
Guion	JIA ZHANG-KE
Productor	SHOZO ICHIYAMA
Co-productores	ZHANG DONG
	XIANG SHAOKUN
	JULIETTE SCHRAMECK
Fotografía	ERIC GAUTIER
Dirección artística	LIU WEIXIN
Montaje	MATTHIEU LACLAU
	LIN XUDONG
Diseño de sonido	ZHANG YANG
Mezclas	OLIVIER GOINARD
Maquillaje	JEAN-CH. ROGER
Música	LIM GIONG

Ficha artística

Qiao	ZHAO TAO
GuoBin	LIAO FAN
	XU ZHENG
Lin Jiayan	CASPER LIANG

Declaración del director

Por otra parte, “Jianghu”, además de “gremio”, también significa literalmente “ríos y lagos”, pero es muy difícil reproducir el matiz exacto en una lengua occidental, y conjura un mundo de emociones dramáticas, de auténticos peligros. Al unir los dos conceptos, el título evoca a personas capaces de salir de los senderos trillados que viven con un código moral basado en la bondad y la enemistad, el amor y el odio.

El título en chino lo dice casi todo. La pareja protagonista vive en los márgenes de la sociedad. Sobreviven retando a diario el orden establecido. No era mi intención defenderlos, sino subrayar el dilema en que se encuentran. En cierto modo, me recuerda los primeros diez años de mi carrera, cuando era muy arriesgado expresarse abiertamente y hablar en el cine de las verdades de la sociedad. Eso me alentó a escribir el guion como si describiera un viaje emocional personal: mi juventud perdida y mi fantasía acerca del futuro. Vivir, amar y ser libre.

La historia empieza en China a principios del siglo XXI y acaba en 2018. Siempre me han interesado las historias con un amplio arco temporal: el tiempo tiene la llave de los secretos de la vida, de las historias y de las experiencias.

Aquí, el “jianghu” se refiere a los que no tienen hogar. En la primera parte de la película, “jianghu” es el conflicto entre bandas rivales en la ciudad de Shanxi. También hace referencia a la sensación de crisis que atraviesa una generación anterior frente a la siguiente. Esta historia podría ser un western, transcurrir en paisajes desolados, fríos, con viejas minas abandonadas.

La segunda parte transcurre en la zona de las Tres Gargantas del río Yangtsé donde la construcción de las famosas presas hará que desaparezcan ciudades enteras. Primero engañarán a Qiao, pero ella no tardará en engañar a otros, haciendo uso de la experiencia adquirida en la cárcel para hacerse un hueco en los márgenes de la sociedad.

En la tercera parte regresamos a Shanxi, donde el protagonista Bin emprende un nuevo viaje porque necesita recuperar el “jianghu”, el lugar que dará vida a su drama interior. También es el sitio donde Qiao decide quedarse en su búsqueda de emociones.

Hay un lugar en la película al que Qiao nunca va, Sinkiang, muy al noroeste de China. Puede que todos tengamos un lugar así, un lugar al que nunca llegamos, no porque esté demasiado lejos, sino sencillamente porque es muy difícil empezar una vida nueva. Cuesta mucho romper con los vínculos emocionales, los afectos, recuerdos y rutinas que nos impiden alzar el vuelo. Esos lazos son comparables a la gravedad que nos retiene en este planeta para que no flotemos hacia el espacio. La gravedad emocional nos ancla en las relaciones sociales, imposibilitándonos para que seamos realmente libres. Y cuando luchamos por serlo, el resultado se refleja en nuestra dignidad.

Tengo 48 años y quise usar mi experiencia para contar una historia de amor que transcurre en la China contemporánea, un país que ha pasado por transformaciones tan épicas como dramáticas. Me hace sentir como si yo mismo hubiera vivido así, y que siga haciéndolo.

Jia Zhang-Ke, director

JIA ZHANG-KE (Director y guionista) nacido en 1970 en Fenyang, provincia de Shanxi, se licenció en la Academia de Cine de Pekín y debutó como realizador con la película *Xiaowu* en 1998. Reside en Pekín y está muy implicado con la nueva generación de realizadores chinos. En 2006 dirigió *Naturaleza muerta*, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, y en 2013 se hizo con la Palma al Mejor Guión en el Festival de Cannes por *Un toque de violencia*.

En 2015 fue galardonado con el Premio Carroza de Oro en la ceremonia de inauguración del Festival de Cannes, donde presentó a concurso *Más allá de las montañas*.

Entrevista con el director

La estructura temporal de LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO recuerda a la de *Más allá de las montañas*, pero el tono y los personajes no se parecen en nada. ¿Por qué decidió centrarse en personajes pertenecientes al submundo del “jianghu”?

La mística del “jianghu” es una parte muy importante de la cultura china. Existían muchas sociedades secretas al margen de la sociedad en la antigua China que reunían a artesanos o a personas de ciertas zonas. Sus redes iban más allá de las relaciones familiares o de la identidad de clan; ofrecían apoyo y ayuda a las clases sociales más bajas. El símbolo más conocido de la cultura “jianghu” es el Señor Guan. Representa la lealtad y la rectitud, los dos valores básicos del “jianghu”. De hecho, queda claro al principio de la película. El personaje llamado Jia se niega a reconocer que está en deuda con otro, y Bin le obliga a confesar la verdad delante de la estatua del Señor Guan, su tótem espiritual.

Después de la victoria comunista en 1949, las sociedades secretas chinas desaparecieron poco a poco. Los personajes de LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO no pertenecen a bandas tal como las entendemos hoy. Empezaron a aparecer con el movimiento de “reforma y apertura” de finales de los setenta y heredaron el legado de violencia de los años de la Revolución Cultural. Copiaron las películas de gánsteres de Hong Kong de los años ochenta y no tardaron en desarrollar una forma muy particular de relacionarse para defenderse, sobrevivir y ayudarse mutuamente en medio de los tremendos cambios por los que pasaba el país entonces.

El “jianghu” es un mundo de aventuras, de emociones únicas. Siempre me han interesado las historias de amor “jianghu”, donde los personajes no temen al amor ni al odio. Esta película transcurre entre 2001 y 2018, años de gran turbulencia social. Los valores tradicionales y las costumbres han cambiado drásticamente durante esos años; sin embargo, el “jianghu” mantiene su código de conducta y funciona a su manera. Puede parecer irónico, pero me atrae profundamente,

Qiao y Bin nunca se casaron. Puede ser cosa del destino, pero también simboliza su rebelión.

¿Se ha basado en hechos reales, como ocurrió en *Un toque de violencia*, o esta historia es pura ficción?

No, es ficción, pero sí se basa en todo lo que se oye del “jianghu”. Algunos detalles me los dieron amigos míos.

Está entre los realizadores chinos más cinéfilos. Me pregunto si pensó en alguna película “jianghu” en particular cuando dirigió la suya.

Desde Zhang Che, pasando por John Woo, hasta Johnnie To, muchos de los clásicos “jianghu” hechos en Hong Kong son algunas de mis películas favoritas. Cuando estaba en el primer año de instituto tuve la ocasión de ver muchísimas en clubes donde proyectaban cine de importación. En LA CENIZA ES EL BLANCO MÁS PURO he usado la banda sonora de *The Killer*, de John Woo, para la escena del bar de karaoke y el tiroteo en la calle. También he utilizado la canción “Qianzui Yisheng” (Ebria de vida), de Sally Yeh, en muchas de mis películas. Me parece que simboliza el amor “jianghu”. También he incluido un clip de Rico y famoso: Héroe Trágico 2, de Taylor Wong.

Datos de interés

Ficha nº	677
Duración	135 minutos
Nacionalidad	CHINA, FRANCIA y JAPÓN
Idioma	MANDARÍN
Género	DRAMA
Distribución	GOLEM DISTRIBUCIÓN
Fecha estreno	31.05.2019