

Las biografías de Amos Gitai



AMOS GITAI
Esther (1985)
Rodaje entre las ruinas de Wadi Salib (Haifa)
Fotografía: Thierry Nourville

FECHAS: 4 de febrero-19 de mayo de 2014

LUGAR: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Edificio Sabatini. 3ª Planta.

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

COMISARIO: Jean-François Chevrier

**ASISTENTE DEL
COMISARIO:** Élia Pijollet

COORDINACIÓN: Leticia Sastre

ACTIVIDADES

RELACIONADAS: **Ciclo de Cine: Amos Gitai. Biografías, historia, territorios.** Se proyectarán diez películas de Amos Gitai en nueve sesiones diferentes del 6 al 26 de febrero, 19h. Edificio Sabatini, Auditorio

Masterclass. *Amos Gitai en conversación con Jean-François Chevrier.* Día 5 de febrero. Encuentro abierto al público entre el artista y el comisario de la muestra. Auditorio Sabatini, 19.00 horas

El Museo Reina Sofía presenta una exposición centrada en el aspecto biográfico del director de cine **Amos Gitai** (Haifa, Israel, 1950). La muestra, concebida y comisariada por Jean-François Chevrier, es una consecuencia de la muestra **Formas biográficas** que se puede visitar en el Museo hasta el próximo 31 de marzo. En este caso, se parte de la historia familiar de Gitai para examinar la manera en que el autor israelí ha interpretado en su obra los datos genealógicos personales, a partir de conceptos como **el hogar, el exilio, el control social o la utopía**.

Las dos figuras claves que en la carrera personal y artística del director han sido sus padres. Por un lado descubrimos a **Efratia Munschik Margalit (1909-2004)**, una mujer que escribió durante toda su vida multitud de cartas y textos que pueden ser leídos y tratados como una obra completa. De hecho, el estreno de la película *Carmel* (2009) vino acompañado de la publicación de un libro (en francés, hebreo e italiano) que presenta una selección de esas cartas escritas por Efratia entre 1929 y 1994. Además, estos escritos ayudan a conocer las tradiciones religiosas de la zona y la utopía presente en los primeros asentamientos en Palestina (1906). Y por otro y a través de la relación con su padre, **el arquitecto Munio Weinraub Gitai (1909-1970)**, conoceremos algunos conceptos de la arquitectura contemporánea, viviremos el concepto de la ocupación del territorio y descubriremos el papel de los judíos en la Bauhaus y en la construcción del nuevo Estado de Israel. Así lo explica el director del Museo Reina Sofía, **Manuel Borja-Villel** en el catálogo que acompaña la exposición: "Con estos dos polos, paterno y materno, se establece el cruce entre disciplinas que, a modo de *collage*, forma el núcleo instrumental de la exposición: la arquitectura y la palabra (apoyadas por la fotografía como índice de lo vivido y el cine como actividad principal del sujeto biografiado). Y esta doble vertiente, el espacio de la madre (el texto) y el del padre (la edificación y, más concretamente, la casa) sugiere ya una relación: si la patria de la civilización hebraica ha sido, durante milenios, el texto, uno de los elementos que determinan hoy la existencia y pervivencia del estado de Israel es, sin duda, la construcción".

La exposición, que pretende analizar los elementos que conforman la genealogía de un individuo en el plano sociológico, psicológico y simbólico, presenta casi **quinientos documentos del archivo personal del cineasta: fragmentos de sus películas, fotografías, cartas, manuscritos, cuadros, libros**, etc. Por otra parte, se ha habilitado una sala dedicada en exclusiva a la proyección de películas completas en los horarios de visita a la muestra.

Itinerario de la exposición

La muestra se divide en **nueve espacios en los que el hilo conductor son los fragmentos de las películas de Amos Gitai**. Cada una de estas salas explica y desarrolla ese elemento principal (las películas), apoyado y amplificado por una variedad de objetos y elementos que ayudan a narrar esa biografía personal de la que estamos hablando. El diseño es como un *collage* que pretende replantear la naturaleza misma de esta técnica artística, tal y como se ha practicado en las artes del siglo XX, incluido el

cine (donde es más habitual hablar de montaje). Igualmente se intenta integrar en el recorrido expositivo el proceso de trabajo de las etapas de concepción de una película: guión y *decoupage* (recorte o desglose).

SALA 1

La muestra comienza con ***Carmel***, la película que Gitai dedicó a su madre en el año 2009. Vemos un fragmento de este título en el que su madre Efrat, lee una carta en la que le pregunta a su hijo si alguna vez ha pensado en irse a vivir fuera de Haifa. El eje vertebrador de este espacio es la idea de territorio y apego a un lugar. Los retratos familiares, objetos personales y documentos de sus antepasados, convierten al visitante en testigo de la estrecha relación mantenida con sus seres queridos, especialmente con su madre.

SALA 2

Se proyectan fragmentos de la obra *Imágenes de posguerra* (1974). Es en esta época cuando comienza a surgir en Amos Gitai el interés por convertirse en autor cinematográfico. Durante sus travesías en helicóptero en la guerra del Yom kippur, decide grabar imágenes con una cámara Super-8, y de esta manera rueda sus primeros trabajos. El accidente que sufre el helicóptero en el que viaja, en octubre de 1973, le hace abandonar su prometedora carrera de arquitecto y dedicarse por completo al cine.

SALA 3

Esta sala está dedicada a *La Casa* (*Bait*, 1980), su primer largometraje, que resultó bastante polémico cuando se estrenó. Habla del conflicto palestino-israelí, usando como referente una casa en reconstrucción que se encontraba en un barrio árabe y que a causa de los conflictos bélicos, ha ido cambiando de dueño con el paso de los años. Vemos los recortes de prensa de la época hablando de la película y de la polémica originada, cartas de su madre criticando la cinta, y fotografías y documentos preparatorios para el rodaje.

SALA 4

Las protagonistas son los fragmentos de *Bangkok-Bahrein. Trabajo en venta* (1984), acerca del problema de la prostitución infantil, y *Ananas* (*Piña*, 1983), sobre una empresa de producción de piñas en Haifa. Esta cinta ahonda en el problema de los métodos de racionalización y de explotación puestos en práctica por las multinacionales en la época de la economía globalizada. El trasfondo que aborda este espacio son las condiciones laborales de miles de inmigrantes, que son tratados como esclavos en el siglo XXI, y cómo esto afecta a su entorno familiar y personal.

SALA 5

SALA DE PROYECCIÓN

Proyección continúa de películas de Amos Gitai:

La casa, 1980

Ananas, 1983

Esther, 1985

Kippour, 2000

Carmel, 2009

Programación con horarios colocados en la entrada a la sala.

SALA 6

La fábula, la historia. *Esther y Wadi*

El eje central es la cinta *Esther* (1985) y todo lo que representa este personaje bíblico. El film fue rodado en las ruinas del antiguo barrio árabe de Haifa, Wadi Salib. Los palestinos vivieron en él hasta la guerra de 1948, luego se instalan allí los judíos marroquíes. A finales de los años 1950, se rebelaron: la municipalidad de Haifa decidió por tanto dispersar a la población y destruyó el barrio. Veremos los escenarios de la película, los dibujos y bocetos previos a su producción

SALA 7

La siguiente sala está dedicada a Haifa y la importancia que ha tenido en la vida de Amos Gitai, reflejado a través de *Arquitectura* (1978). Esta ciudad es fundamental en la vida del cineasta israelí. Allí se conocieron y vivieron sus padres Munio y Efratia, y se nos muestra como comenzó esa relación: "Nuestra historia de amor empezó con la arquitectura. Munio tenía una forma extraordinaria de hablarme de la Bauhaus, para mí era una iniciación a un mundo que desconocía. Yo era una joven maestra, y la conexión entre el oficio y el arte me interesaba". También fue un lugar fundamental en el trabajo de su padre como arquitecto, y podemos ver algunos de los edificios construidos en Haifa por Munio Weinraub.

SALA 8

« POÉTICA / POLÍTICA »

Esta sala está dedicada a la arquitectura y la importancia que ha tenido en la familia y en la vida de Amos Gitai. Nos muestra los proyectos realizados por Amos cuando era un brillante estudiante de arquitectura, al igual que la tesis doctoral que hizo en la Universidad de Berkeley. El visitante es testigo, además, del paso de su padre Munio por la Bauhaus alemana y de los trabajos que allí realizó, y toda la documentación que muestra como fue expulsado de la escuela por ser judío.

SALA 9

La película que sirve de hilo conductor es *Memories of war*, donde encontramos imágenes de su hermano Gideon Gitai, referencias directas al conflicto palestino-israelí e imágenes del rodaje de *Kipur* (2000).

AMOS GITAI

Amos Gitai se formó como arquitecto siguiendo los pasos de su padre, Munio Weinraub (1909-1970), quién estudió y trabajó durante años en la Bauhaus, junto a Mies van der Rohe y Hannes Mayer. Llegó a obtener el doctorado en arquitectura en la Universidad de California-Berkeley, pero durante la guerra de Yom Kippur (octubre 1973) su carrera dio un giro hacia la cinematografía gracias al uso de una cámara Super 8 que utilizaba durante sus misiones en helicóptero. El accidente que sufrió en una de esas misiones, hizo que comenzara su carrera como cineasta.

Ha trabajado y vivido en países como Israel, Francia y Estados Unidos, donde ha realizado más de 40 películas (incluyendo ficción y documentales), en las que siempre está muy presente la historia de Oriente Próximo y los conflictos vividos allí durante décadas. Otro de los asuntos más tratados en su filmografía es su propia biografía y la de su familia (con constantes homenajes a sus padres), con un particular estilo donde se incluyen largas secuencias con escaso movimientos de cámara y un ingenioso sentido del humor.

En el año 1983 se muda a vivir a París, donde permanecerá diez años, y a mediados de los años 90, se traslada a Haifa, donde comienza el período más fértil y productivo de su carrera hasta la fecha. En los siguientes 10 años realiza unas 15 películas (documentales y ficción). *Devarim* (1995) marcó el regreso a su país y su reencuentro con la luz y el paisaje de Tel Aviv. Tras este primer trabajo de la trilogía de Gitai de las ciudades israelíes graba *Yom Yom* (rodada en Haifa) y *Kadosh* (rodada en Mea Shearim, el barrio de Jerusalén de Judíos ortodoxos). Este retorno a su país es también una vuelta a su propia historia: Gitai dirige *Kipur* (2000), una película basada en sus recuerdos de la guerra.

Eden (2001) y *Kedma* (2002) son dos trabajos que nos remontan a la creación del Estado de Israel, y muestran sus orígenes y las bases históricas e ideológicas. Con *Alila* (2003), Amos Gitai filma de nuevo el presente de su país, a través de la sociedad israelí contemporánea que vive en Tel Aviv. *Promised land* (2004) y *Zona franca* (2005) también describen la situación actual del lugar. Juntas forman las dos primeras partes de una trilogía sobre las fronteras y el asentamiento. *News from home/News from house* (2006) investiga acerca de la historia de una casa de Jerusalén Oeste y sus habitantes.

El trabajo de Amos Gitai ha sido objeto de grandes retrospectivas en museos como el Centro Georges Pompidou de París (2003), el ICA de Londres, el Lincoln Center de Nueva York (2005), el Kunstwerk de Berlín, y filmotecas de ciudades como Madrid, Jerusalén, París, São Paulo, Tokio o Toronto. Su obra cinematográfica ha sido presentada en los principales festivales del mundo, y en el año 1989, fue galardonado con el Premio de la Crítica del Festival de Venecia por *Berlín-Jerusalén*.

Ciclo de cine: Biografía, historia, territorios. Nueve películas de Amos Gitai

5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24 y 26 febrero, 2014

Edificio Sabatini, Auditorio

Comisariado: Jean-François Chevrier

Acompañando la exposición ***Las biografías de Amos Gitai***, este ciclo abarca treinta años de actividad del cineasta israelí.

Programa completo

5 de febrero, 2014-19:00h

Encuentro. Amos Gitai, en conversación con Jean-François Chevrier

Este encuentro presenta tanto el ciclo de cine, como la exposición dedicada al cineasta.

6 de febrero, 2014-19:00h

La casa

1980, VOSE, 51'

Arquitectura

1978, VOSE, 13'15

La casa, House, o Baït según la transcripción común de las palabras árabe y hebrea, es la historia de una casa en Jerusalén-Oeste. Esa morada perteneció a una familia palestina hasta la guerra que, en 1948, a raíz de la creación del Estado de Israel, llevó a sus propietarios al exilio. En el momento del rodaje, la casa está en proceso de ampliación. El film da la palabra a los sucesivos (desde 1956) inquilinos y propietarios judíos, así como al antiguo propietario, Mahmud Dajani, un médico palestino que constata los errores del radicalismo de sus compatriotas vencidos. Unos vecinos cuentan sus recuerdos. Un obrero palestino denuncia sus condiciones de trabajo y la dominación israelí en los Territorios Ocupados.

11 de febrero, 2014-19:00h

Diario de campo

1982, VOSE, 83'

"Esta película estudia la legitimación de la violencia ejercida contra los palestinos: Es también la historia o la incapacidad de los ocupantes en afrontar sus propias acciones, refugiándose en abstracciones (Dios, la Nación, la Seguridad) y convirtiéndolas en un mecanismo para legitimarse", en palabras del propio Gitai. El rodaje empezó tres meses antes de la invasión del Líbano. El film describe la escalada de la violencia y su instalación en las mentalidades. Con planos largos, el film está formado por secuencias que son otras tantas unidades o cápsulas dramáticas. El argumento dramático es la confrontación del testigo-cineasta (el pequeño equipo detrás de la cámara) con la fuerza

policial (armada) y su descubrimiento de los efectos de la propaganda nacionalista sobre los jóvenes soldados israelíes.

12 de febrero, 2014-19:00h

Piña

1983, VOSE, 78'

Esta película es una investigación sobre los métodos de racionalización y de explotación puestos en práctica por las multinacionales en la época de la economía globalizada. El ejemplo estudiado es el de una firma de producción de piñas en cajas, cuya sede social está en Honolulu, la filial de distribución en San Francisco, y los terrenos agrícolas en Hawai, pero en fase de deslocalización a las Filipinas. Se da la palabra a todos los protagonistas: dirigentes, cuadros, capataces y obreros, en los campos y en las fábricas de embalaje.

13 de febrero, 2014-19:00h

Bangkok-Bahrein. Trabajo en venta

1984, VOSE, 78'

Rodado un año después de *Piña*, este documental es un reportaje sin complacencia sobre las formas extremas de la esclavitud moderna practicadas en Tailandia: prostitución y tráfico de mano de obra con destino a algunos emiratos árabes. La cinta da la voz y el protagonismo a estos nuevos esclavos del siglo XX y XXI, y a cómo resolver esa problemática.

17 de febrero, 2014-19:00h

Esther

1985, VOSE, 97'. Cortesía del Instituto Francés

Esther es el primer film de ficción de Gitai. Concebido como un gran retablo, cuenta el episodio bíblico de la reina Esther en el Antiguo Testamento. El film fue rodado en las ruinas del antiguo barrio árabe de Haifa, Wadi Salib, habitado por palestinos hasta 1948. El barrio fue destruido en 1959, a raíz de una rebelión de la población sefardí, recientemente inmigrada, contra el poder monopolizado por la comunidad askenazí. Esa estratificación histórica constituye el decorado de la leyenda bíblica, que cuenta la lucha del pueblo hebreo por su supervivencia en el Imperio persa. La violencia pasa finalmente a ser ejercida por los antiguos oprimidos. Pero el film concluye con una vuelta al presente del rodaje: cada uno de los principales actores cuenta su propia historia.

18 de febrero, 2014-19:00h

Una casa en Jerusalén

1998, VOSE, 85'

Dieciocho años después de su primer largometraje, Gitai volvió a los parajes de *La casa* y reanudó su investigación: ha transcurrido el tiempo de una generación, Mahmud Dajani ha muerto, su hijo ha tomado la nacionalidad canadiense, su nieta dice que va a instalarse en Canadá. El territorio del film se ha ampliado, ya no se trata de una casa sino de varias. Un inglés y una sueca se han instalado en el barrio. "*Obreros palestinos*,

comenta Gitai, *descubren yacimientos arqueológicos judíos, que más tarde serán utilizados para legitimar la expulsión de los palestinos*".

19 de febrero, 2014-19:00h

Kipur

2000, 120'. Cortesía del Instituto Francés

El 11 de octubre de 1973, durante la guerra de Yom Kipur, el helicóptero en el que se encontraba Gitai fue abatido por un misil. La película reconstruye el episodio y sus circunstancias desde la declaración de guerra. *Kipur* es uno de los mejores ejemplos del género del film de guerra en el cine reciente. La guerra aparece como un presente inscrito en los gestos, que se apodera de los cuerpos e impregna las biografías. *"Las imágenes tienen una gran presencia física; el sonido se impone, es sobrecogedor. He tratado de componer un bombardeo sonoro permanente. Quería que se sintiera que el episodio escapa al control de la cámara, que desborda nuestro campo de visión"*, ha declarado Gitai.

24 de febrero, 2014-19:00h

News from Home/News from House

2005. 97', VOSE. Cortesía del Instituto Francés

Al principio de esta película, un rótulo indica: *Esta película, "La casa", ha sido filmada tres veces a lo largo de veinticinco años*. Lo cual tiende a dejar creer que los tres films consagrados a la casa de Jerusalén no constituyen más que uno solo. Gitai sugiere también que el relato cinematográfico absorbe el periodo temporal. El film está emparentado con una construcción en el tiempo y la historia. En palabras del cineasta: *"En cierta manera, los documentales han sido como un yacimiento arqueológico humano continuo...creo que esa es la función del documental en general: excavar, hacer aparecer el plan conjunto, la estructura mascada por el presente (...). Capa a capa vemos a los personajes llegando: trabajadores, propietarios, gente trayendo pequeñas piezas, fragmentos de recuerdos, citas, fotografías"*.

26 de febrero, 2014-19:00h

Carmel

2009, VOSE, 93'

El film está concebido como un montaje poético de documentos y secuencias interpretadas que reconstruyen momentos claves de la vida de Efratia pero también de Amos, primero niño y luego adulto, en relación con sus propios hijos. El material documental está formado esencialmente por fotografías de familias y cartas leídas por actores, a las que se añade un fragmento de film-recuerdo rodado en super 8. La forma arqueológica de *La casa* es trasladada en un modo elegíaco. Carmel (Carmelo) es el nombre del monte que domina Haifa.

La exposición **Las biografías de Amos Gitai** ha contado con la colaboración de la **Embajada de Israel**

La organización del encuentro entre Amos Gitai y Jean-François Chevrier ha contado con la colaboración de **illycaffé**

Madrid, 4 de febrero de 2014

Para más información:

GABINETE DE PRENSA

MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

www.museoreinasofia.es/prensa