

Las **BIOGRAFÍAS** de Amos Gitai : una exposición, un diálogo / [comisario de la exposición y textos del catálogo: Jean-François Chevrier ; coordinación: Susan Guenun (editorial Nagrela), Teresa Ochoa de Zabalegui (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)]

Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía : Nagrela, D.L. 2014
77, [7] p. : il. col. y n. ; 24 cm.

Libro publicado con motivo de la exposición "Las biografías de Amos Gitai. Una exposición, un diálogo" presentada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía del 5 de febrero al 19 de mayo de 2014

Incluye una conversación con el artista

Bibliografía

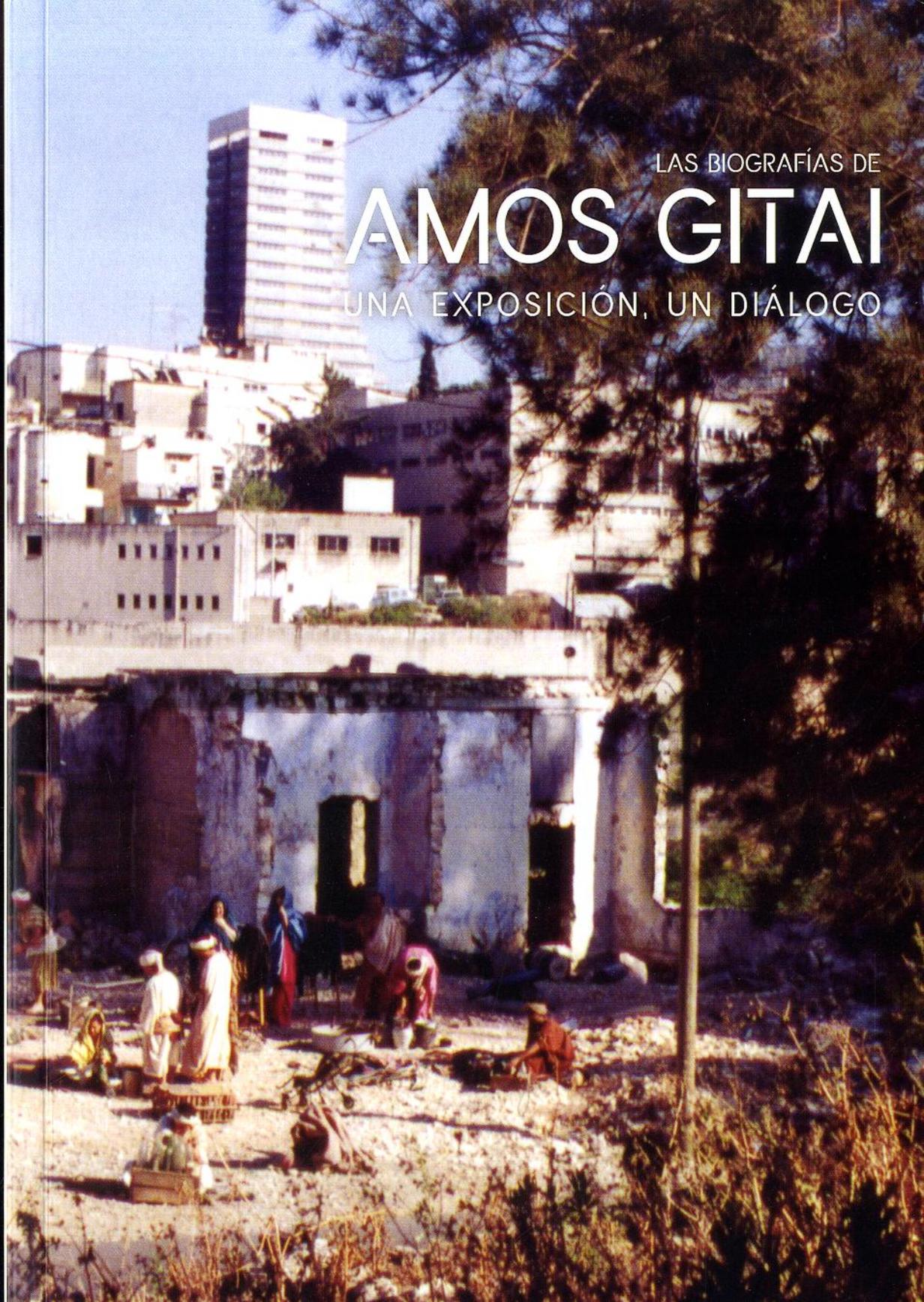
D.L. M. 1831-2014

ISBN 978-84-940160-6-6 (Editorial Nagrela). ISBN 978-84-8026-489-1 (Museo Reina Sofía)

1. Gitai, Amos 2. Israel 3. Biografías 4. Cine 5. Exposiciones de arte 6. Catálogos 7. Siglo XX 8. Siglo XXI I. Guenun, Susan II. Ochoa de Zabalegui, Teresa III. Chevrier, Jean-François IV. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

5.00 Arte

COAM 17169

LAS BIOGRAFÍAS DE

AMOS GITAI

UNA EXPOSICIÓN, UN DIÁLOGO

LAS BIOGRAFÍAS DE
AMOS GITAI
UNA EXPOSICIÓN, UN DIÁLOGO

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

NAGRELA
editores

11

Amos Gitai. Una exposición, un diálogo

Jean-François Chevrier

15

Conversación con Amos Gitai

Jean-François Chevrier

55

Biografía

61

Bibliografía

63

Filmografía

87

Cuaderno de notas

La exposición que el Museo Reina Sofía dedica al cineasta israelí Amos Gitai propone un recorrido por los lugares y personajes que han marcado su producción y su vida. A partir de fragmentos de sus películas y documentos de su archivo personal, esta muestra traza una biografía intelectual y examina la forma en la que el creador se aproxima a su genealogía, al legado de sus padres y a la historia reciente del estado de Israel.

Gitai, sin haber pasado por la enseñanza académica del cine, es por derecho propio uno de los cineastas de mayor calado de las últimas dos décadas. Como creador inquieto, hace transitar su obra entre lo íntimo y lo público, entre el recuerdo personal y la memoria colectiva. Aunque muy activo y conocido universalmente como realizador cinematográfico, trabaja en una multiplicidad de medios y ha sido uno de los pioneros en la aproximación del cine al museo. La presencia de sus obras en los más prestigiosos festivales internacionales corre paralela a la presentación de otros proyectos más experimentales en centros de prestigio como el Centre Georges Pompidou de París, el MoMA de Nueva York y, ahora, en un proyecto inédito, el Museo Reina Sofía.

Jean-François Chevrier, comisario de la muestra, ha seleccionado, mano a mano con Gitai, materiales diversos: películas, fotografías, cartas familiares, dibujos y otros documentos que nos permiten reflexionar sobre el modo en que se construye o reconstruye la biografía de un individuo, imbricada en una historia convulsa como la del Oriente Próximo de la segunda mitad del siglo XX. Esta exposición supone así un replanteamiento del propio concepto de biografía, de modo que los públicos del Museo Reina Sofía podrán establecer sus propias conexiones entre la presentación de Gitai y la muestra *Formas biográficas. Construcción y mitología individual*. El Museo mantiene, de este modo, una de sus líneas de trabajo fundamentales, la que supone bascular entre las grandes narraciones y casos de estudio, como éste, en el que se analiza el pasado de una figura fundamental de la cultura que mantiene su fina mirada plenamente fija en el devenir del presente.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

La exposición dedicada a Amos Gitai supone una oportunidad para abordar una nueva interpelación a la noción de biografía, una contestación que avanza sobre la línea de trabajo que plantea la muestra *Formas biográficas. Construcción y mitología individual*, con la que comparte calendario durante algún tiempo. Sin embargo, se adentra en caminos distintos al afrontar, a modo de singular caso de estudio, el tránsito vital de un cineasta del presente.

El creador israelí aparece al tiempo como objeto y sujeto de una exposición que parte de la presentación de una *biografía intelectual* que plantea la genealogía como germen de las diversas dimensiones de la vida del individuo. De acuerdo con el psicoanálisis, este elemento, el linaje, por vía de las vivencias infantiles y los relatos que del pasado familiar cada sujeto recibe y reconstruye, determina la conducta humana y pesa sobre el presente en mayor medida que cualquier otro de los vínculos que cada ser establece de manera voluntaria o involuntaria a lo largo de su vida. Cabe ante ello formularse una cuestión: ¿puede la biografía del individuo tornarse forma de resistencia ante lo heredado y ante los hechos históricos que la enmarcan?

Aunque es palmaria la presencia de los conflictos de Oriente Próximo en la obra del cineasta, el discurso expositivo huye de la conexión directa entre la Historia y la historia, dejando en su lugar un trazo indicativo que cada espectador puede seguir sin que se le imponga apriorismo o lectura alguna en clave política directa. De modo que los puntos de cruce entre la vida de un hombre como Gitai, nacido dos años después de la creación del estado de Israel y la historia reciente de aquel territorio se convierten más bien en tangentes y sugerencias, de modo similar a como lo hace gran parte de su cine. En ese sentido, así como la historia de un estado (creado *ex nihilo* tras siglos de ensoñación por parte de una comunidad en dispersión milenaria) ha quedado marcada por el accidente histórico, el camino

biográfico es entendido no como itinerario marcado sino como *deriva* en la que entran el juego tanto el determinismo genealógico o la filiación nacional como el azar histórico, el incidente o la anécdota. El propio Gitai ha dicho acerca de su cine: "Intento llevar a cabo una suerte de microenfoque, una parábola de superficies limitadas, para evitar precisamente ese esquematismo de los noticiarios que nos muestra mucho pero nos cuenta poco".

El padre de Amos Gitai, Munio Weinraub, fue un arquitecto formado en la Bauhaus de la mano de, entre otros, Mies van der Rohe y Kandinsky, que se vio obligado a huir de Alemania en la década de 1930. Por su parte, su madre, Efratia Margalit, provenía de una familia de fuerte filiación religiosa asentada en Palestina desde décadas antes de la fundación del estado moderno de Israel. Las cartas escritas por Efratia merecen ser leídas y tratadas como obra literaria. 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. El crecimiento del estado, desde los primeros *kibutz* hasta los polémicos asentamientos en territorio palestino, tiene en la arquitectura una poderosa arma de perduración; la exposición recuerda, en ese sentido, cómo Munio Weinraub es autor de varios millares de edificios que supusieron una temprana transposición del Movimiento Moderno al entorno poscolonial. Para comprobar este doble polo arquitectura / texto basta observar el modo en que el discurso y el cine de Gitai resalta la contraposición Tel Aviv / Jerusalén, que permite ser interpretada como

la tensión entre arquitectura contemporánea y texto transmitido, entre proyecto moderno y legado ancestral.

No en vano uno de los elementos centrales del cine de Gitai es la casa, el lugar en cuyos estratos se materializa tanto la pervivencia y la historia de un linaje determinado como el cotidiano fenómeno del cambio de propietario que parece violentar a ese cuerpo arquitectónico y, acaso, desvelar y exhumar su mensaje, su texto. Estos estratos equivalen así metafóricamente al archivo en constante liza entre su desaparición y su masiva invocación a la memoria; un hecho que Gitai destacó en la película *House*, donde parece reverberar la cita de Kafka que el comisario, Jean-François Chevrier, ha elegido como semilla germinal de la exposición: "La creación literaria me rechaza. De ahí mi plan de investigaciones autobiográficas. No se trata de una biografía, sino de una búsqueda y un descubrimiento de elementos lo más reducidos posible. Y es sobre estos sobre los que me construiré a continuación, de la misma forma que un hombre cuya casa se tambalea quiere construir otra sólida al lado, si es posible, utilizando los antiguos materiales."

La muestra plantea así una profunda reflexión sobre lo recibido (la transmisión del texto, la herencia de una casa o la "herencia genética", la información adquirida de manera inconsciente) y lo que el individuo se ve impelido a forjar con esos elementos, sus propios procesos de *decoupage* y *collage* vital. Ahora Gitai brinda mediante un archivo personal esa deconstrucción pieza a pieza de su biografía, en un gesto de desnudez que no puede ser leído en una imagen fija e inmediata, como una línea cronológica, sino a través de un conjunto de elementos (cartas, fotografías, dibujos, fragmentos de celuloide) que devuelven la complejidad poliédrica de un trascurso vital coincidente con las intermitentes convulsiones de la segunda mitad del siglo XX. De algún modo hay en ese gesto del cineasta una violenta apertura de la casa,

una fructífera confusión entre el espacio público y el entorno privado. El cineasta "rompe la cuarta pared", como hace en *Alila*, filme en el que una casa literalmente abierta en canal muestra desde una perspectiva insólita el devenir de los personajes. Un gesto de ruptura (al modo de las intervenciones de Gordon Matta-Clark) de la llamada "cuarta pared" cinematográfica y teatral, el muro que marca la distancia entre el lugar del espectador y el de la diégesis narrativa.

Este ensayo de biografía intelectual de Amos Gitai en forma de exposición permite recordar, en definitiva, cómo Sigmund Freud asimiló la pervivencia de todos los estratos biográficos en el seno del inconsciente humano a la convivencia en el mismo espacio y tiempo de todos los estratos de una ciudad actual fundada en la Antigüedad. Como el inconsciente humano, la casa es fácil de derribar pero difícil de destruir; de manera similar, el texto puede arder pero la transmisión oral es ignífuga. Como la casa, cuando la biografía se tambalea es posible deconstruirla para volverla a erigir con los mismos materiales que la han forjado. Esta muestra nos permite por todo ello plantear una vez más la reinterpretación de un género clásico como la biografía para convertirla en un género crítico, no esencialmente narrativo, formulado como relato multiforme que revela la irresuelta tensión humana entre la herencia y la resistencia. Esa narración pasa a ser camino subterráneo, independiente de los accidentes geográficos pero atento al artificial límite fronterizo del territorio. Da a luz un nuevo relato que, por su heterogeneidad formal y su carácter microhistórico, acaso solo pueda tener cabida en las salas de un museo cuya metodología y razón de ser está definitivamente asociada a ese "microenfoque" y a esas "parábolas de superficies limitadas" de los que habla Gitai.

Manuel Borja-Villel

Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Este libro se publica con motivo de la exposición *Las biografías de Amos Gitai. Una exposición, un diálogo* presentada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía del 5 de febrero al 19 de mayo de 2014

EXPOSICIÓN

Comisario

Jean-François Chevrier

Asistente de comisariado

Élia Pijollet

Jefa del Área de Exposiciones

Teresa Velázquez

Coordinación de la exposición

Leticia Sastre

Asistente de coordinación

Juan Montiel y Andrea de la Rubia

Registro

Iliana Naranjo

Gestión

Natalia Guaza

Restauración

Arianne Vanrell, restaurador responsable

Diseño de montaje

Guri Casajuana Arquitectes

Montaje

Rees

Iluminación

Toni Rueda

Transporte

Servicio Móvil

Seguros

Poolsegur

PUBLICACIÓN

**Edición a cargo del Departamento de Actividades Editoriales del MNCARS
y Ediciones Nagrela**

Coordinación de la Editorial Nagrela

Susan Guenun

Coordinación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Teresa Ochoa de Zabalegui

Diseño gráfico

Ignacio Olondo / Susan Guenun

Traducción

Julia Escobar Moreno

Fotomecánica

Espacio y Punto

Impresión

Impresia Ibérica

CON LA COLABORACIÓN DE

AGRADECIMIENTOS

Architekturmuseum der Technischen Universität München

Archives Amos Gitai, París

Biblioteca Nacional de España

Centre Pompidou - Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, París.

Collection la Cinémathèque française (Costa Gavras, presidente y Serge Toubiana, director general)

Collection of the National Maritime Museum, Haifa, Israel

Fundación COAM

Israel National Library

Kupferman Collection, Kibbutz Lohamei Hagetaot, Israel

Musée de Picardie, Amiens

Sucesión Gabriele Basilico

Rivka Gitai, Michael Gordon, Rachel Henig, Patricia Guédot, Isabelle Ingold, Yoni Markovizky, Marie-José Sanselme, Laurent Truchot

Copyright

© 2014 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid y Editorial Nagrela

© de los textos, sus autores

© de las imágenes, los artistas

Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificado por escrito al editor, será corregido en ediciones posteriores.

ISBN (Editorial Nagrela): 978-84-940160-6-6

ISBN (Museo Reina Sofía): 978-84-8026-489-1

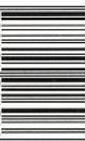
NIPO: 036-14-001-X

Catálogo de publicaciones oficiales

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

Depósito Legal: M-1831-2014

9 788494 016066

nr
NAGRELA
editores

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**

 GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

