

PATIO HERRERIANO

Museo de Arte Contemporáneo Español



CICLO

JOAQUIM JORDÀ Y EL DOCUMENTAL DE CREACIÓN

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

Días 21, 23 y 28 de febrero, 18.00 Hs

Entrada libre



Ayuntamiento de
Valladolid



VALLADOLID
ciudad amiga



PATIO HERRERIANO
Museo de Arte Contemporáneo Español



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA

JOAQUIM JORDÀ_ Biografía

Joaquim Jordà nació en Santa Coloma de Farners (Gerona) el 9 de agosto de 1935 en el seno de una familia de notarios, adinerada y afín al régimen franquista. Desde niño sintió una gran atracción por el cine, aunque su principal vocación era la de ser escritor. Sin embargo, estudió Derecho por deseo de sus padres y, tras licenciarse en 1957, se fue a Madrid para ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC). Allí entró a formar parte de UNINCI, productora ligada al PCE, y realizó su primer cortometraje junto a Julián Marcos: *El día de los muertos* (1960).

Abandonó el IIEC (que ya se había convertido en la EOC) sin terminar sus estudios y regresó a Barcelona, donde dirigió junto a Jacinto Esteve su primer largometraje, *Dante no es únicamente severo* (1967), y se convirtió en uno de los líderes de la Escuela de Barcelona. Creó junto a Carles Durán la productora Films de Formentera en 1968, con la que realizó su primer film-ensayo: *Maria Aurèlia Capmany parla d'Un lloc entre els morts* (1969). Ese mismo año, se trasladó a Italia, cansado del franquismo y de muchos proyectos fallidos. Allí realizó películas para la productora del Partido Comunista Italiano, UNITELE Films. Después se dedicó a la agitación proletaria hasta que regresó a España y, sin dejar la lucha política, comenzó a trabajar en serio en la traducción. Volvió a ponerse tras las cámaras a finales de los 70 con *Numax presenta...* (1979).

Convencido de que el cine era su verdadera pasión, se instaló en Madrid en 1983, donde realizó algunos proyectos para televisión y trabajó regularmente como guionista. Pasó tres meses en Cuba como profesor de la escuela de cine y televisión de San Antonio de Baños y en 1990 volvió a la dirección cinematográfica con *El encargo del cazador*. Mientras tanto, impartió cursos sobre guión y escribió varias películas y series de televisión. En 1995 se integró en la plantilla de la Universitat Pompeu Fabra, retomando el contacto con Barcelona, donde filmaría *Cuerpo en el bosque* (*Un cos al bosc*, 1996).

En 1997, sufrió un ictus cerebral que le causó agnosia y alexia, y dos meses más tarde se fue a vivir a Barcelona. Apenas un año después padeció un coma profundo y comenzó una etapa de dura recuperación. Transcurrido un tiempo regresó al mundo del cine, pero el ictus le había marcado profundamente y decidió dedicarse en exclusiva a la dirección de documentales, ya que la creación de guiones le resultaba casi imposible. En 1999, en el marco del Máster de Documental de la Pompeu, realizó *Monos como Becky*, su obra más laureada. A partir de aquí comenzaron sus trabajos más complejos, al tiempo que reemprendió su labor de profesor, traductor, articulista y guionista. Su próximo film sería *De niños* (*De nens*, 2003), y más tarde reuniría a los protagonistas de *Numax presenta...* en *Veinte años no es nada* (*Vint anys no és res*, 2004). Además, el cineasta grabó un documental sobre el exilio español para la exposición Literatures de l'exili del CCCB, y realizó un cortometraje en vídeo sobre el infarto cerebral a petición del Hospital de la Vall d'Hebron: *Ictus*.

El 24 de junio de 2006, Jordà falleció en Barcelona víctima de cáncer y con muchos proyectos sin terminar. *Más allá del espejo* (2006), su último film, se estrenó después de su muerte. Ese mismo año el cineasta había trabajado en *Descontrol urbano*, un cortometraje que se presentó en la exposición La ciudad en ciernes. Obtuvo a título póstumo el Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla Especial del Circulo de Escritores Cine-

matográficos, además de ser objeto de numerosos homenajes y reconocimientos.

Fue galardonado a título póstumo con el Premio Nacional de Cinematografía del año 2006.

EL CINE DE JOAQUIM JORDÀ

Hace más de diez años de la muerte de Joaquim Jordà, seguramente uno de los cineastas más relevantes de la historia. Joaquim Jordà era en 1999 un cineasta casi secreto, antiguo miembro de la Escuela de Barcelona, comunista emigrado en Italia, donde arrancó su trabajo cinematográfico, y ya de regreso en España, profesor del entonces recién nacido Master de Documental Creativo de la Universidad Pompeu Fabra.

Nos encontramos ante un cine pensante, dialogante y libre que se afana por obtener la participación de un espectador que, al enfrentarse a los mecanismos de activación de la mirada y del pensamiento puestos en marcha por Jordà, no puede continuar siendo pasivo. Así, viéndose obligado a cuestionarse sobre la problemática planteada, el espectador suma su reflexión al debate lanzado por el cineasta, prolongando y complejizando al mismo tiempo el efecto producido por el film y, en consecuencia, el film mismo.

Entre todos los adjetivos utilizados para describir el trabajo cinematográfico de Joaquim Jordà en su última etapa, encontramos frecuentemente la idea de un cine "valiente", "incómodo", que "hace ruido" (Manresa, 2006), un cine "de situación" o "dialógico" (Guerra, 2006), un cine "libre", "no contemplativo" (García Ferrer y Martí Rom, 2001), un cine "limitrofe", "crítico" (Salvadó Corretger, 2006)... En definitiva, un cine independiente, que se hace preguntas, que experimenta posibles respuestas y que deja siempre un espacio para que el espectador sume sus reflexiones al conjunto. En consecuencia, a menudo los textos especializados se refieren a sus trabajos más conocidos como "ensayos audiovisuales" o "films reflexivos" y destacan, entre otras particularidades de su obra, la problematización del estatuto del documental que Jordà pone de manifiesto al intervenir continuamente en la realidad que filma, y la inclusión en el interior de sus películas del debate sobre el tema que éstas abordan.

En la comunicación que ahora comienza propongo una aproximación a los últimos films de Joaquim Jordà con el objetivo de conocer y comprender los rasgos más definitorios de un cine crítico y de gran libertad enunciativa que ha inspirado nuevas tendencias en la no-ficción española. Ésta y otras razones hacen que la reflexión en torno al cine de Jordà sea muy útil para descubrir algunas de las direcciones que va tomando la no-ficción en la actualidad, un campo del audiovisual difícil de definir por sus desafiantes características: el constante juego con los límites entre realidad y ficción, la reflexión que propone sobre el estatus del documental y las dificultades del cine para acercarse a lo real, la integración de elementos muy heterogéneos o el aprovechamiento de los nuevos medios para experimentar otras vías de representación.

Ese terreno de libertad para mezclar formatos y construir relatos arriesgados se ha convertido en los últimos años –aunque la hibridación cuenta con precedentes muy lejanos en el tiempo– en un campo muy importante de producción, tanto en lo que se refiere a la realización de este tipo de films como a los textos, coloquios y espacios diversos organizados en torno a ellos y que dan lugar a una creciente actividad científica centrada en sus características, así como en los retos y problemas a los que se enfrenta este género en la actualidad.

Filmografía como director

1960: **El día de los muertos**, en colaboración con Julián Marcos.

1967: **Dante no es únicamente severo**, en colaboración con Jacinto Esteva, Premi Filmcrítica y Pentagrama de Oro, Festival de Pesaro.

1969: **Maria Aurèlia Capmany parla de "Un lloc entre els morts"**.

1969: **Portogallo Paese Tranquillo**, premio Paloma de Oro del Festival de Leipzig.

1970: **Il perché del dissenso Lenin Vivo**, en colaboración con Gianni Toti.

1970 **I tupamaros ci parlano**, Gran Premio Festival Porreta Teme.

1970 **Lenin Vivo**.

1971 **Spezziamo le catene**.

1980: **Numax presenta...**

1990: **El encargo del cazador**, Primer Premio Semana de Cine Español de Murcia (1991), Primer Premio del Festival de Cine de Alcalá de Henares (1991) y seleccionado para los Premios Fénix de Berlín (1991).

1996: **Un cos al bosc**, premio Ciutat de Barcelona (1997) y seleccionado para el Festival de Rotterdam (1997).

1999: **Monos como Becky**, Premio de la Crítica José Luis Guarner en el Festival de Sitges (1999), premio Sant Jordi de Cinematografía a la trayectoria profesional (2000), premio Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals (2000), Premio Nacional de Cinematografía de la Generalitat (2000) y seleccionado para la sección no competitiva "Nuevos Territorios" del Festival de Venecia (2000).

2003: **De niños**, Festival de Cine de San Sebastián (Sección Zabaltegi) 2003.

2005: **Veinte años no es nada**, Segundo Premio en la "Seminci de Valladolid" (Sección Tiempo de Historia).

2006: **Más allá del espejo**.

P R O G R A M A

Día 21 de febrero, 18.00 h: Proyección

Monos como Becky

Director_ Joaquim Jordà
Año_ 1999
Duración 93 min.
Guión_ Joaquim Jordà y Nuria Villazán
Fotografía_ Carles Gusi
Reperto_ Documentary, Joao Maria Pinto, Marian Varela, Valenti Agustí, J.A. Burzaco, Enrique Jordà, Joao Lobo Antunes, Elliot S. Valenstein
Productora_ Els Quatre Gats
Género_ Documental | Simios

Sinopsis

Hace cerca de setenta años un neurólogo portugués llamado Egas Moniz asistió a un congreso de psicología en Londres. Allí un biólogo americano, el Dr. Fulton, presentó a una chimpancé llamada Becky que era un animal encantador. A continuación proyectó una película en la que el mismo animal aparecía como una bestia tremendamente agresiva.

Premios

- 1999: Sitges: Premio de la Crítica a la Mejor Película
- 2000: Premio Nacional de Cultura de la Generalitat

Críticas

- "Fascinante retrato de la locura. Por un lado es un peculiar acercamiento biográfico al neurólogo portugués Egas Moniz, premio Nobel e inventor de la lobotomía."

M. Torreiro: Diario El País

- "Impresionante documento sobre la locura"

Javier Angulo: Cinemanía

- "Un afilado análisis de la conducta humana y una diatriba, airada, sobre la función de los manicomios (...) Imprescindible."

Miguel Ángel Palomo: Diario El País

Día 23 de febrero, 18.00 h: Proyección

Veinte años no es nada

Año_ 2005
Director_ Joaquim Jordà
Productor_ Quique Camín
Actores_ María Espinosa, Mario Gas, Joaquim Jordà, Pep Molina, Biel Moll
Duración_ 117 min.
Guión_ Joaquim Jordà, Laia Manresa
Fotografía_ Carles Gusi
Productora_ Ovideo TV

Sinopsis

Largometraje documental que reconstruye la historia de los últimos veinticinco años de nuestro país a través de las vivencias de las personas que protagonizaron la autogestión de la fábrica Numax a finales de los años setenta. Escuchamos los deseos de algunos de los trabajadores cuando están a punto de abandonar su condición de asalariados y sus reflexiones actuales veinte años después.

La experiencia autogestionaria de los trabajadores de la fábrica Numax quedó recogida en un documental que ellos mismos decidieron que se hiciera, y que encargaron a Joaquim Jordà en el momento en que estaban a punto de cerrar. Se tituló «Numax presenta...» (1979). Aquellas imágenes, recuperadas, junto con la situación de los trabajadores tantos años después, llevan a reflexionar sobre las últimas e intensas décadas que nos ha tocado vivir, para descubrir la fragilidad de los ideales de juventud y ofrecer "una historia de transición" con minúsculas.

Premios

- 2005: Premios Goya: Nominado a Mejor documental
- 2004: Festival de Valladolid - Seminci: Nominado a Mejor documental

Críticas

- "Uno de los documentales más apasionantes de los últimos años"

M. Torreiro: Diario El País

- "Otro ejemplo de la renovada juventud creativa de Joaquim Jordà. (...)"

Antonio Weinrichter: Diario ABC

Día 28 de febrero, 18.00 h: Proyección

Más allá del espejo

Año_ 2006
Duración_ 123 min.
Director_ Joaquim Jordà
Actores_ Esthe Chumillas, Yolanda Cañamares, Rosario Villaescusa, Nuria Torrades
Guión_ Joaquim Jordà y Laia Manresa
Música_ Laura Casaponsa
Fotografía_ Carles Gusi, Ricardo Íscar, Carla Subirana
Reperto_ Documentary
Productora_ Ovideo TV / Únicamente Severo Films
Género_ Documental | Enfermedad

Sinopsis

Más allá del espejo es un largometraje documental que se introduce en el mundo de las agnosias y las alexias, enfermedades cerebrales que conllevan diferencias sustanciales a la hora de percibir eso que llamamos "realidad". El inicio de toda esta historia es un artículo que apareció en la contraportada del diario "El País". El escrito narraba el caso de Esther Chumillas, conguense de 18 años y agnósica desde los 15, como consecuencia de una meningitis mal diagnosticada. El director de cine Joaquim Jordà, aléxico y agnósico visual a raíz de un infarto cerebral, se puso en contacto con ella y empezaron una relación de amistad. Pronto aparecería también un tercer personaje atraído también por el mismo artículo. Estos encuentros llevaron a Joaquim Jordà a plantearse un documental sobre el tema. Para contar esa forma de ver la realidad. O mejor, esa otra realidad que sólo es visible si uno está en un lugar distinto del habitual.

Premios

- 2006: Premios Goya: Nominado a Mejor documental
- 2006: Festival de San Sebastián: Nominada a la Concha de Oro

Críticas

- "Un documental tan cálido y tan sorprendentemente optimista que lo único que lo ensombrece es la muerte de su autor (...)."

Rodríguez Marchante: Diario ABC