

PASAJES

FILMADRID

#22

EL ARCHIVO NOS HABLA
DEL PRESENTE
Jorge Moneo Quintana

Orbainak (2019) 29'14

Orbainak: Notas en los bordes de una película (2020) 10'

Naitre chaque 1er Mai (2020) 1'

Begiak Hesteko Artean (In Ictu Oculi) (2020) 15'15

SEP 21 | LA CASA ENCENDIDA

Presentación del programa

Comenzamos la temporada con el trabajo de Jorge Moneo Quintana, que nos muestra su forma de trabajar la memoria a través de imágenes encontradas y de archivo, en una sesión en la que se mezcla la conversación, el videoensayo y las proyecciones de sus dos últimas películas. Este programa se plantea como una aproximación a la manera en la que el cine trabaja con la memoria y el archivo a la vez que ahonda en los procesos creativos y los intereses personales de Jorge Moneo Quintana.

Orbainak (2019), una película que plantea temas como la tradición y el progreso en el contexto de la sociedad vasca, a través de la historia de una familia, su álbum de fotos y el paisaje en el que habitan. Una película que recorre el camino de lo íntimo para llegar al imaginario colectivo.

Orbainak: Notas en los bordes de una película (2020) es un ensayo audiovisual realizado con materiales de descarte del film *Orbainak*, en el cual el director desgana algunos de los aspectos relacionados con el proceso de creación del mismo film.

Naître chaque 1er Mai (2020).

Tarjeta-film de felicitación del cineasta a una amiga en su aniversario.

Begiak Hesteko Artean (In Ictu Oculi) (2020)

última película del cineasta muestra el derribo del convento de San Francisco en Vitoria en 1930. "Siete siglos hechos piedra son derribados en una sola luna. Así es como pasa la gloria del mundo, en un abrir y cerrar de ojos."

Begiak Hesteko Artean (In Ictu Oculi) (2020)

Entrevista a Jorge Moneo Quintana, con motivo del estreno de *In Ictu Oculi* en el 63º Dok Leipzig - Festival Internacional de Cine Documental (Alemania)

Por Doreen Matthei

¿Cómo empezó todo? ¿Qué le dio el impulso de contar la historia de un lugar a través de fotografías de archivo?

La idea de hacer este cortometraje comenzó con un hallazgo. Estaba investigando materiales de archivo para un futuro proyecto y encontré un montón de imágenes de un edificio extinguido de mi ciudad natal (Vitoria-Gasteiz). Lo primero que me llamó la atención fue cómo un edificio tan bonito (por decirlo superficialmente, porque soy consciente de que la belleza es algo relativo) podía haber desaparecido de la superficie, cómo los ciudadanos contemporáneos de esta ciudad no tenían ni idea de la existencia pasada de un edificio así. El segundo aspecto interesante era que esas imágenes fotográficas (en realidad placas de vidrio) eran documentos meticulosos de la muerte de este edificio, y el hecho de que ese día encontré suficientes imágenes para iniciar un rompecabezas, para poder iniciar una especie de autopsia de lo que sucedió con ese edificio. Así que mi curiosidad como ciudadano de esta ciudad fue un impulso importante para empezar a jugar con las imágenes.

¿Puede contarme algo más sobre la investigación en sí: cuánto tiempo le llevó, cuántos archivos visitó y con qué frecuencia encontró cosas nuevas o inesperadas?

Me di cuenta de que ese día ya había encontrado un buen número de imágenes. Pensé que tal vez podría hacer una película sólo sobre este rincón de mi ciudad. Así que empecé a buscar más material, al principio todo el que pude encontrar, del edificio antes de ser demolido, mientras se demolía y lo que había sustituido después a este edificio. Esta búsqueda febril de más imágenes de este rincón me llevó a cinco instituciones archivísticas -cuatro de ellas situadas en la ciudad, y otra también en el País Vasco- y a diferentes fondos y autores dentro de estos archivos.

¿Qué fue importante para ti a la hora de recopilar el material? ¿Qué era importante para ti captar con las imágenes?

El primer impulso fue intentar completar un puzzle. Era importante para mí averiguar cómo se desarrollaron los acontecimientos, qué había antes en ese rincón, qué vino después, etcétera. Fue un largo proceso para organizar los materiales en una secuencia coherente de acontecimientos porque las fotografías pueden llevar a la confusión, especialmente cuando retratan un lugar ya desaparecido.

Pero esto era sólo un interés personal y hay que superar esta etapa si se quiere hacer una película porque el espectador puede no compartir el mismo objeto de interés que tú. Así que, de esta manera, tienes que llevar las cosas a un nivel más universal, a un nivel alegórico si se puede decir así. Personalmente, y de manera general, no me interesan los documentales que intentan mostrarte la realidad tal y como es. En primer lugar, se trata de un objetivo imposible, ya que el cine es manipulación y una película es producto de una serie de elecciones y rechazos. Así que siendo consciente de este hecho, puedes llevar los materiales y el montaje un poco más allá, a este nivel más universal y ambiguo que yo llamo alegórico. Por eso la película ofrece poca contextualización de los hechos y ningún comentario o diálogo. En este sentido, el discurso que se ofrece al principio y al final de la película es también un material de archivo manipulado, una mezcla de diferentes discursos históricos del rey Alfonso XIII.

Su paisaje sonoro añade otra capa a su película. ¿Puede hablarme de ello?

Para mí el sonido es tan importante como la imagen en una película, y personalmente disfruto mucho trabajando en él. Además, trabajo con el sonido casi desde el principio del montaje. No hago un montaje de imágenes y luego añado el sonido. Para mí el montaje es el proceso de escritura de una película en el momento en que las imágenes y los sonidos se encuentran. No intento ilustrar los acontecimientos representados en las imágenes a través del sonido, sino crear contrapuntos, ritmos, estados de ánimo, rupturas, tanto como intentar centrar la atención del espectador en una parte de la imagen o desviarla

hacia otra. También trabajé con materiales sonoros de archivo, sobre todo con la suciedad de diferentes grabaciones sonoras antiguas, la cual normalmente limpiarías o dejarías fuera de una película. La utilicé para crear diferencias entre las imágenes y los momentos, para crear una sensación de continuidad hecha por fragmentos de tiempo pero también para subrayar las elipsis temporales. También empleé algunas grabaciones de campo hechas por mí y trabajé en colaboración con Benito Macías -también responsable de la mezcla de sonido- en algunos efectos de sonido y sintetizadores generados por ordenador.

Por último, ¿puede hablarme un poco más de usted y de cómo llegó a hacer la película?

Sólo soy un tipo que vive en 2021 y que intenta utilizar el cine para mirar el mundo que me rodea. Por eso cada vez más no encuentro la necesidad de viajar a tierras remotas para hacer un documental. Me parece más pertinente mirar el lugar en el que vivo, de donde soy y lo que me afecta y me constituye como ser humano.

Me parece que el cine es un medio poderoso para plantear preguntas y compartirlas con el público, más que intentar dar respuestas a los grandes problemas. No podemos cambiar el mundo a través del cine, pero podemos cuestionarlo y desafiarlo.

JORGE MONEO (1988, Vitoria-Gasteiz) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Sus trabajos han sido exhibidos en numerosos festivales e instituciones de Europa, América y Asia, y han participado de prestigiosos programas como Berlinale Talents. En 2017 completó su formación cinematográfica en el Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo en la UAB donde co-dirigió *La Ciutat Interior* (*The Interior City*) la cual tuvo su estreno en IDFA 2017. En 2019 dirigió *Orbainak* (*The Scars*), la cual fue premiada en festivales como Filmadrid y L'Alternativa. En 2020 dirigió *Begiak Hesteko Artean* (*In Ictu Oculi*), la cual fue estrenada en DOK Leipzig y premiada en Punto de Vista 2021.

Me pareció también importante hacer esta película porque las ciudades, tal y como las hemos conocido y experimentado, están desapareciendo por todas partes, al menos en la vieja Europa. Y me pareció importante utilizar este material de archivo y documental para escribir una película de una manera más sutil y subjetiva, sin necesidad de palabras y explicaciones, sólo con los elementos puros del cine: imagen, sonido y montaje.

¿Qué será lo próximo? ¿Seguirá siendo fiel al cine documental? ¿Hay ya nuevos proyectos previstos?

Dije que no me interesaba utilizar palabras en esta película, pero ahora tengo que revelar que creo que mi próximo proyecto va a utilizar muchas. Cada película es un nuevo reto, una cosa diferente, y siempre está en diálogo con la anterior. En este sentido, quiero volver a trabajar con materiales de archivo, también con imágenes fijas que se convertirán en imágenes en movimiento, y explotar el elemento del narrador. Por supuesto, este narrador no será el típico, no instrumentalizará las imágenes ni dará información precisa sobre los acontecimientos representados en ellas. Por el contrario, jugará con las imágenes y mentirá deliberadamente para decir algo sobre su verdad. Pero no quiero adelantar mucho más porque todavía es un proyecto frágil en desarrollo. Pero espero de verdad que se conozca pronto.

Entrevista realizada por Doreen Matthei para Testkammer. (Octubre 2020)

FILMADRID

Dirección: Nuria Cubas

Responsable de producción: Ana Suela

Ayudante de Producción: Ana Moreira

Responsable de programación: Javier H. Estrada

Programador: Gabriel Doménech

Diseño: Ana Cubas

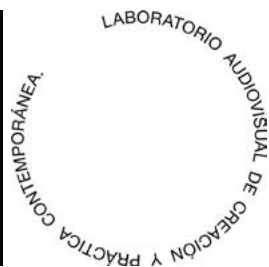
Webmaster: Cristina Culebras

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

FILMADRID

LA CASA ENCENDIDA

de fundación **montemadrid**

caimán
cuadernosdecine

