

| Cartel Oficial

Premio Imaginera, Panorama Andaluz • Festival de Cine de Sevilla 2017

| Ficha Técnica

DIRECCIÓN: Cesar Martínez Herrada. GUIÓN: Pablo Cantos y Cesar Martínez Herrada. MONTAJE: Pablo Barce. FOTOGRAFÍA: Álvaro Delgado. MÚSICA: Javier Ruibal. SONIDO: Daniel Gracia, Pepe Aguirre, Fede Pájaro.

| Ficha Artística

Intervenciones de: Luis Pastor, Miguel Ríos, Martirio, Gonzalo García Pelayo, Luis García Montero, Joan Manuel Serrat, Javier Krahe, Javier Ruibal, Kiko Veneno.

| Sinopsis

La música y la palabra de Javier Ruibal, reciente ganador del Premio Nacional de las Músicas Actuales 2017. Los lugares de su vida. Los rostros de sus acompañantes. Las voces de la calle que encuentran hueco en sus inquietudes. Lo conseguido y lo pendiente. Esto narra Ruibal, por libre.

Partiendo de un autorretrato del autor, se recogen fragmentos de los escenarios de su infancia y primera juventud, sus primeras influencias allá en el Puerto de Santa María y en otras ciudades (Sevilla, Cádiz y Granada) que resultarían determinantes en sus comienzos como profesional de la música. Los testimonios de aquellos que saludaron con fe sus primeros discos (Duna, Cuerpo Celeste y La piel de Sara), ayudarán a comprender por qué aquellos no eran sino el comienzo de una carrera llena de hallazgos. Y, claro, también los músicos de las primeras obras. Músicos con los que Javier Ruibal indaga y recupera el significado actual de aquellas obras y de aquella época. Después, la llegada a las grandes ciudades (Madrid y Barcelona). Los locales pequeños y los grandes músicos que dieron acogida y confianza al recién llegado desde el Sur hasta el Madrid de los ochenta. Seguía el trabajo de Javier Ruibal y el documental recoge el nacimiento y la trascendencia de Contrabando, Las damas primero. Lo que me dice tu boca. Y Sueño... La discográfica y los críticos, ayudando a comprender cada paso. Y de nuevo los músicos que pusieron su talento en estas obras, reunidos con Ruibal, amasando orgullos y recuerdos en las canciones de entonces. Pero Javier Ruibal sabe quién es, y que su compromiso está con los olvidados, con los enmudecidos. Quizá las canciones no sirvan para remediar el hambre, ni para dar la vuelta al mundo derribando los alambres, pero son música, versos y acordes ofrecidos. Y a quien pretende dar algo de calor a quienes padecen hay que reconocerle su valor y su valentía.

| Cesar Martínez Herrada (Madrid, 1964)

comenzó trabajando como ayudante de dirección con directores como Antonio Rove, Ricardo Franco o Pedro Costa en 1984. En 1990 funda, junto al guionista Pedro García Ríos, la productora Dexiderius, con el claro objetivo de obtener libertad e independencia para sus proyectos.

Ha dirigido los largometrajes de ficción "Manos de seda", "Cuando todo esté en orden" y "Arena en los bolsillos", así como películas para televisión "Otra ciudad" y "Para que nadie olvide tú nombre" y los documentales "Objeto encontrado", "Apuntes de realidad" y "Ruibal, por libre".

Como productor ha realizado numerosos trabajos desde Dexiderius, entre los que destacan: "Sueños", Premio Goya al mejor cortometraje y Espiga de Oro en la Seminci 2003, "El hombre feliz", Premio Goya al mejor corto documental, "El nadador", Premio Forqué mejor cortometraje y nominado a los Premios Goya 2020, y el largometraje documental "Cuadernos de contabilidad de Manolo Millares", que se alzó con el primer premio en la Seminci de Valladolid de 2005.

Sus últimas películas como productor han sido "Quinqui Stars", "Oh Mamy Blue" y la coproducción iberoamericana "Personas humanas".

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María

| 'Ruibal por libre' cuenta con los testimonios de artistas de primer nivel

De hecho, fue en 2012 cuando Martínez-Herrada y Pablo Cantos, guionista del documental que falleció recientemente, le propusieron la idea al autor de *Pensión Triana* "que le pareció muy bien", asevera, pero otros proyectos del director fueron prioritarios en aquel momento hasta que durante el pasado año, "justamente en febrero de 2016, durante vuestro Carnaval", precisa, comenzó el rodaje de *Ruibal, por libre*. Pablo era un Ruibalista incondicional, un gran conocedor de la obra de Javier, sabía al detalle sus letras y melodías. Consideraba que Javier Ruibal tenía una película que mostrase de manera íntegra el carácter y la evolución de su carrera.

Él sabía que yo había tratado con Ruibal en alguna ocasión. Javier compuso una canción para mi película *Arena* en los bolsillos y nos autorizó a usar *Tarifa Surukimbá* en *Gato por Goya*, corto de Pablo que narra la ensoñación de un actor de reparto en ganar un Goya, y que podríamos contactar fácilmente con Javier. Así lo hicimos. Nos fuimos al Puerto de Santa María y quedamos para proponerle hacer un documental sobre él y su obra. Nos dio su aprobación y nos pidió que le enviáramos el tratamiento cuando lo tuviéramos. Nos pusimos a trabajar. Bucear en la vida y obra de Javier fue un proceso fascinante. En verano de 2012 le presentamos un primer tratamiento, y con sus sabias apreciaciones mejoramos la propuesta. En los siguientes meses estuvimos en contacto y le fuimos contando nuestros avances.

Pablo estaba feliz desarrollando un proyecto con su admirado Ruibal. Para el dossier que preparamos escribió: «Ruibal, sin pretenderlo, marca un modo de hacer música que es también un modo de hacer entender la vida de tal modo que su universo de pasiones singulares conecta sin dificultad con un público que, gracias a él, encuentra palabras para sus sentimientos. Pero su público, como su música, es heterogéneo en edades, procedencias y convicciones. Y ello es así porque lo singular de Ruibal se hace colectivo gracias a su facilidad para expresar lo más complejo: la pasión y sus contradicciones, los recuerdos, los sueños que impulsan o condenan, los olvidados por todos. Y el amor como arma de combate contra los males inevitables.

| La prensa ha dicho...

"De Serrat a Sabina pasando por Martirio, Kiko Veneno, Javier Krahe, Miguel Ríos, Pasión Vega, Jorge Pardo o Chano Domínguez. De Luis García Montero a Felipe Benítez Reyes o críticos musicales como Fernando Íñiguez o Santi Alcanda...entre muchos otros. Y sobre todo, mucha música."

EfeEme.com

| Ruibal, una mirada única y libre Diario de Cádiz

Libre por "la independencia que ha caracterizado su carrera fuera de toda convención de la industria". Libre por "cómo actúa en su vida personal". Libre por "cómo se expresa ante los poderosos". Libre "porque es la característica que cubre y que se repite en diferentes aspectos de su vida personal y profesional". Por eso, el realizador César Martínez-Herrada ve a Ruibal, por libre en su último documental que tiene como protagonista al cantautor portuense y que se estrena mañana en sesión especial del XX Festival de Cine de Málaga.

"Hacer un documental sobre Javier Ruibal era un reto para mí tanto por la personalidad de Javier como por su parte creadora, por la mirada única que posee a la hora de tratar temas sociales desde un lenguaje poético propio y muy especial", explica el director madrileño que conoció al músico "hace más de 12 años", cuando Ruibal colaboró con su filme *Arena* en los bolsillos, y con el que ha seguido manteniendo el contacto a lo largo de los años.

Pretendemos que la forma de exposición contenga también lo profundo y lo espontáneo, de tal modo que los testimonios se han de producir en forma de conversaciones entre varios intervinientes, en lugares no solo hermosos sino también significativos, y que hemos de enhebrar utilizando el hilo conductor de algo cotidiano. No haremos una sucesión descarnada de testimonios; preferimos un documental que, como la música, resulte una mezcla sabia de ingredientes sencillos».

Una grabación “discontinua, tal y como teníamos pactado porque por el contrario hubiera resultado imposible cuadrar las agendas”, acierta el director, que culminó a principios de 2017 y que ha dado como resultado una cinta donde se refleja “cómo la música y la palabra de Javier Ruibal están muy presentes en los lugares de su vida, en los rostros de sus diferentes acompañamientos y en las voces de la calle”, resume su creador que en su obra arma una estructura sólida en la que enlaza “los diferentes lugares donde el músico ha realizado sus creaciones en las distintas etapas de su carrera y qué hay de esos lugares en sus discos y qué hay de sus discos en esos lugares también”.

Todo ello, apoyado y cimentado con diferentes testimonios, tanto del relato del propio protagonista de la película, como de sus amigos artistas y escritores -Kiko Veneno, Martirio, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Juan José Téllez, Luis García Montero, Pasión Vega, el desaparecido Javier Krahe, el cineasta y productor musical Gonzalo García Pelayo...- y, “muy importante”, recalca el realizador, los comentarios de los músicos, figuras y músicos de sesión -de Chano Domínguez, a Jorge Pardo, pasando por Tito Alcedo y sus acompañantes más recientes como su hijo Javi Ruibal o José Recacha- porque “Ruibal es uno de los artistas más admirados y seguidos por los músicos, por sus compañeros”, asegura.

Escenarios de El Puerto, Cádiz, Sevilla, Granada, Madrid... Ruibal, por libre es también un viaje. Desde dentro y hacia afuera y viceversa. “Por supuesto que también está la

influencia que ha recibido su música de otros territorios y culturas, la influencia árabe, la caribeña, incluso de ese mundo neoyorkino tan lorquiano que aparece a veces en sus canciones”, apunta el director que tampoco olvida los sonos autóctonos del tres por cuatro del Carnaval gaditano en los orígenes creativos de Ruibal y que le ha servido, además, a Martínez-Herrada como una grata experiencia personal. “He tenido la suerte de acercarme al Carnaval, porque antes no lo conocía, con este gran embajador de vuestra fiesta que es Javier Ruibal. Así, guardo un gran recuerdo de ese comienzo del rodaje porque mis ojos se abrieron al Carnaval con la suerte de tener a Javier al lado y sus buenos amigos de las comparsas y chirigotas”, se congratula.

Y no sólo fue estimulante el inicio de la grabación para el cineasta ya que “durante el rodaje no ha habido nada complicado” y para el madrileño ha sido “un verdadero placer compartir horas y horas con Javier y meterme de lleno en sus obras proporcionándome un conocimiento mayor de su trabajo”, agradece el director al que le “apasiona” esa manera del artista “de no ser panfletario en sus canciones sin renunciar al compromiso”, de “reivindicar las causas en las que cree pero fuera del odio y con un lenguaje lleno de metáforas únicas”, describe.

Así, esa faceta comprometida de Ruibal en su vida personal y que a veces traslada de esa forma tan única a sus canciones, también aparece reflejada en el filme al igual que su música. “Cómo no, un documental sobre un músico tiene que tener música”, ríe su creador que se ha preocupado por aglutinar imágenes, tanto propias como de distintas televisiones y otras grabaciones, que reflejen “cada etapa profesional de Ruibal”.

“Él ha quedado satisfecho con el trabajo -confirma el cineasta- ya que ha ido viendo cómo crecía. Además, ha ido enriqueciendo el trabajo desde el punto de vista musical con comentarios y correcciones, por ejemplo, sobre cuestiones técnicas del sonido, dándome por supuesto toda la libertad creativa en la elección y edición de los temas”.

Ruibal, por libre se estrenará mañana a las seis de la tarde en el Museo Picasso y tras su proyección se entablará un coloquio con Martínez-Herrada y Javier Ruibal que el jueves ofrecerá un concierto en Málaga, en La Cochera. ¿Y en Cádiz? ¿Cuándo lo veremos? “Pues ojalá que en Alcances... Y también queremos proyectarlo en El Puerto”, confirma el director.