

FILMAR LA DANZA: principio y fin de un siglo

PROGRAMA 39

La Férie des Ballets fantastiques de Loïe Fuller, de George R. Busby, 1934.

El miércoles 6 de mayo tendrá lugar la inauguración de la muestra "FILMAR LA DANZA", en el Salón de Actos del Museo a las 19 h, con una conferencia a cargo de Patrick Bensard, Director de la "Cinémathèque de la Danse" de París. Durante la sesión se proyectará una selección de películas de Georges Méliès y la serie *La Férie des Ballets fantastiques de Loïe Fuller*.

Acompañamiento musical al piano interpretado por Richard Crull.

Proyección única de las películas:

a) De Georges Méliès

Paseo infernal, *Le Cake walk infernal*, 1903.

Tom Tight et Dum-Dum, 1903.

El demonio negro, *Le Diable noir*, 1905.

Ballet de la condenación de Fausto, *Ballet de la Dammation de Faust*, 1904.

El maravilloso abanico vivo, *Le merveilleux éventail vivant*, 1904.

b) De George R. Busby

La Férie des Ballets fantastiques de Loïe Fuller, 1934:

Guerra de flores, *Bataille de fleurs*.

Corlège.

En la entrada del Rey de las montañas, *Dans le Hall du roi des montagnes*.

Las sombras gigantes, *Les Ombres gigantesques*.

Los elfos, *Les Elfes*.

Momento musical, *Moment musical*.

Le Lys (con Miss Baker, alumna de Loïe Fuller, una de las películas más bellas de la colección Cinémathèque de la Danse, restaurada por Renée Lichtig).

Vals triste, *Valse Triste*.

El miércoles 13 de mayo tendrá lugar la conferencia titulada "El siglo de la imagen/movimiento", en el Salón de Actos del Museo a las 19 h, a cargo de Jean Marc Adolphe, crítico de danza, director de la revista *Mouvement* y programador de danza del Théâtre de la Bastille de París.

"La Imagen nos observa, no tiene párpados"

Bernard Noël. *Diario de la mirada*

La danza moderna nació al mismo tiempo que el cine, en los albores del siglo XX. Podríamos decir de este siglo que acaba, que fue el de la "invención del movimiento" a través del cuerpo y las imágenes. Desde Muybridge hasta la imagen de síntesis y la composición coreográfica realizada con ordenador, pasando por el cine mudo y las producciones más recientes de danza contemporánea, esta trayectoria nos ofrece un valioso testimonio artístico para nuestra memoria.

Pero, más allá de la imagen como instrumento necesario para la memoria del tiempo, el cine y el vídeo han conseguido restituir el misterio, la emoción de la danza como instante o como sucesión del movimiento. "El cine, decía el coreógrafo Jean-Claude Gallota, hace posible una coreografía del acercamiento".

La danza, como el cine, suspende el tiempo lineal y propaga la velocidad del sueño y la dialéctica contemplativa. Imágenes/movimientos: "De repente las imágenes que están aquí no proceden del exterior —del exterior limitado por los márgenes del cuadro— sino que surgen, brotan, afloran del interior de la imagen. (...) Como si fuese suficiente con separar algunos pliegues, alisar una arruga y ensanchar una malla, en definitiva, lo que se despliega no es el espacio, sino el tiempo." Jean Luc Godard.

Imágenes/movimientos para desplegar el tiempo del siglo que termina.

Jean Marc Adolphe

Del 6 al 30
de mayo
de 1998

Las proyecciones
tendrán lugar los
miércoles, viernes y
sábados a las 19 h.

Lugar:
Salón de Actos.

Acceso gratuito.

Aforo máximo:
150 personas.

Méliès, 1903.

Departamento
de Obras de Arte
Audiovisuales

Mary Wigman, 1929.

Martha Graham, 1929.

Valeska Gert, 1925.

Danza en imagen: principio y fin de un siglo

Cuando en el año 1995 se inició la serie de programas en torno a la danza en imágenes en el MNCARS, nos situamos históricamente en el momento del nacimiento del vídeo y su vinculación con la danza contemporánea. A través de los diferentes ciclos, se ha podido observar el recorrido seguido por sus creadores, la evolución de sus lenguajes artísticos y el uso de la tecnología en la búsqueda de un terreno común donde esas dos formas de expresión se complementan y se ayudan con voluntad de comunicar ideas y de crear emociones. Pero la relación entre danza e imagen no es exclusiva del último cuarto de siglo; de hecho, ya en sus inicios surgió una atracción especial entre cine y danza que hoy, transcurridos casi cien años, parece interesante continuar analizando.

La primera parte de este programa está dedicada a conocer las interesantes miniaturas cinematográficas que se realizaron en los años veinte y treinta, con coreógrafas tan importantes para el desarrollo de la danza moderna como Ruth St. Dennis, Mary Wigman, Valeska Gert o Martha Graham, además de los interesantes cortos dirigidos e interpretados por Maya Deren en los años cuarenta.

La segunda parte del programa está reservada a la producción más reciente, con la excepción del homenaje al realizador belga Walter Verdin, que a pesar de haber recibido los premios más importantes del género, no nos había sido posible programar sus piezas anteriormente. Sus trabajos con Win Wanderkeybus, con Anne Teresa de Keersmaeker, Angels Margarit o Malpelo tienen un interés muy especial por su manera de aproximarse al montaje. Su estrecha relación con la música le aporta una capacidad innata para recomponer, a un ritmo vertiginoso, el tiempo y el movimiento.

Entre las producciones de última generación, observamos una creciente voluntad de cruzar las fronteras entre los géneros. Desde la radicalidad de los trabajos de Douglas Rosenberg, cercanos a la *performance* y con un elaborado tratamiento sonoro, a la original apuesta de Laurent Gentot, quién, a partir de la grabación de los ballets de la Ópera de París, elabora un producto totalmente diferente. La tecnología de la imagen se muestra aquí más al servicio de un contenido que de la pura experimentación estética.

Encontramos también obras muy próximas a la narración cinematográfica, o con claras referencias a la cultura del cine, como *Blody Mess*—de nuevo una provocativa pieza de Alison Murray—o *Exit* de Clara Van Gool que sustituye el diálogo hablado por el movimiento de los cuerpos.

Por su parte, el último trabajo de Angels Margarit se acerca al teatro, en una conversación entre dos cuerpos. El cuerpo del otro memorizado ante su desaparición o utilizado como mapa en el juego sensual e íntimo de una pareja.

No obstante, el puro lenguaje coreográfico continúa presente en obras como *Solstice* de Christophe Bargaes: un paso a dos de intensa belleza que difícilmente sería interpretado en un escenario en tiempo real. *Vertigo Bird* es otro valioso ejemplo de la capacidad emotiva de una puesta en escena visual de un trabajo coreográfico que busca la provocación.

Imágenes quemadas y desenfocadas crean un mundo de una plástica singular en el último vídeo de Diego Ortiz y Carmen Werner, sin olvidar el preciosismo estético, casi lírico, de *Reines d'un Jour* de Pascal Magnin.

Esta muestra ofrece, en definitiva, una nueva oportunidad para apreciar el intenso mundo de la creación en el siglo XX.

Nuria Font
Comisaria.

1. Inicios: años 20-30

La Argentina. FRA, 1930, 3'.

El único documento que queda de La Argentina, donde interpreta un tanguillo de Cádiz y la Cachucha.

Tanzerische Pantominen. Suse Byk con Valeska Gert, ALE, 1925, 3'.

La bailarina expresionista alemana Valeska Gert interpreta a una joven "seductora".

Kipho. De Julius Pinschewer y Guido Seeber, ALE, 1925, 5'.

Clip experimental lleno de citaciones de danza, realizado para anunciar un importante salón de la fotografía y de cine.

Cuatro solos de Mary Wigman. DIN, 1929, 10'.

Con Mary Wigman en *Danse s raphique*, *Pastorale*, *Danse d' t *, *Danse de la sorci re*.

Hereje, Her tic. Con Martha Graham. USA, 1929, 5'.

Documento excepcional sobre la joven compa a fundada por Graham.

Denishawn. (Extracto). USA, 1915-1930, 4'. Con Ruth St. Denis.

Imágenes de archivo de la escuela creada por Ruth St-Denis y Ted Shawn filmadas en dos partes, la primera en el año 1915 y la segunda en 1930. Reconstrucción muy personal de danzas de Siam, Java e India.

Lo e Fuller y sus imitadoras, Lo e Fuller et ses imitatrices. FRA, 1920/1995, 25'.

Documento editado por la Cinémathèque de la Danse en 1995 con imágenes de archivo de danza de los años 20, con texto de Giovanni Lista y voz de Pascale Lismonde.

La Hija de Juan Simón. De José Luis Sanz de Heredia, ESP, 1935, 4'.

Una de las primeras filmaciones de la extraordinaria bailaora Carmen Amaya.

2. Inicios: años 40

Clínica delirante, Clinic of Stumble. De Sidney Peterson, Hy Hirsh, Marian Van Tuyl, USA, 1947, 16'.

Esta película, realizada en la Escuela de Bellas Artes de California, es la filmación de una danza sobre patines, sobreimpresionada a imágenes de moda.

Estudio coreográfico para la cámara, A Study in Choreography for the Camera. De Maya Deren con el bailarín Talley Beatty, USA, 1945, 4'.

Se trata de un d o entre el espacio y el bailarín, donde la cámara no es un simple observador, un ojo sensible, sino la responsable directa de la danza.

Redes de la tarde, Meshes of the Afternoon. De Alexander Hammid y Maya Deren, USA, 1943, 14'.

Es la historia de una flor perdida —o por lo menos en la que la perdida se vive con un temor fantasmal— puesta en escena hasta la angustia y el suicidio (Dominique Noguez).

Ritual en un tiempo transfigurado, Ritual in Transfigured Time. De Maya Deren, USA, 1946, 15'.

La pionera del cine underground americano convierte un *cocktail* mundano en una coreografía de miradas y gestos.

3. Retrospectiva Walter Verdin

Roseland. Realización compartida de Win Wanderkeybus y Octavio Iturbe, BEL, 1992, 40'.

Roseland es el nombre de una sala de baile de Bruselas donde se film  la mayor parte de esta obra con la compa a Ultima Vez. El dinamismo de la danza de Win es llevada a su máxima expresión en un montaje hiper-excitante.

Golberg Variation II. Int prete y coreógrafo: Steve Paxton, BEL, 1993, 27'.

En este vídeo vemos al coreógrafo Steve Paxton buscando la est tica y la forma correcta en el proceso artístico de creación.

4. Última generación -A-

Bardo. De Douglas Rosenberg, USA, 1996, 9'

En esta obra, coreografiada e interpretada por Molissa Fenley, el realizador investiga, prueba y encuentra una visión de la danza imposible de ver en el teatro. El original movimiento de Fenley se mira a través de primerísimos planos que acentúan la musculatura y el particular uso de manos y piernas.

Viento, Wind. con Eiko and Koma de Douglas Rosenberg, USA, 1996, 8'.

La cámara de Douglas Rosenberg, en constante movimiento, nos propone una visión íntima de esta pieza originalmente concebida para el escenario con Eiko y Koma.

Agua, De L'Eau. Con Li Chiao-Ping de Douglas Rosenberg, USA, 1996, 11'.

Este dúo para la cámara fue concebido para un espacio concreto, una piscina abandonada. En ella, Li Chiao-Ping y Tim Glenn bailan un surreal dueto e interpretan una serie de extraños cuadros, concebidos como unos interludios. Realizador y coreógrafa han explotado la acústica de la piscina, para crear un espacio sonoro particular.

Pies desnudos y piernas locas, Bare Feet & Crazy Legs. De Alison Murray, UK, 1997, 8'.

Vídeo surgido de la colaboración entre Alison Murray y las Bullies Ballerines. Explora la relación entre las danzas africanas y el lindy hop.

Pájaro vértigo, Vertigo Bird. De Iztok Kovac y Saso Podgorsek, Eslovenia, 34', 1997.

El grupo de danza esloveno *En-Knap* se mezcla, a un ritmo vertiginoso, entre la gente del pueblo histórico de Trbovlje, en un encuentro entre dos mundos: la danza contemporánea y la vida real cotidiana. Una espléndida película que a pesar de su muy reciente producción ha recibido varios premios en su país.

5. Última generación -B-

Danza para la cámara IV, Dance for Camera IV. UK, 1997, 10x8'.

Tirar, Pull. De Bruce McClean, David Proud, Ashley Page, Jane Thorburn y Mark Lucas.

Una irónica mirada a la obsesión por la belleza corporal en estos últimos años del siglo.

Salida, Exit. De Clara Van Gool con coreografía de Jamie Watton. Vídeo filmado en Greenwich Foot, el túnel para peatones que cruza el Támesis donde durante la segunda Guerra Mundial se refugiaron cientos de personas creando una especie de segunda residencia. Algo de su presencia se puede sentir en este extraño paisaje subterráneo.

El efecto bola de nieve, The Snowball Effect. De Brett Turnhall y coreografía de Mark Murphy.

Una línea de muebles define diferentes espacios en uno solo donde los bailarines interpretan una danza del encuentro y el desencuentro. La cámara descubre las dinámicas posibilidades del cuerpo en movimiento, intensificando la sensación provocada por una danza extremadamente física.

Desorden de sangre, Bloody Mess. De Alison Murray con coreografía de Annabelle Panghorn.

Provocativo corto que explora nuestra compleja relación con la violencia en el cine y el debate suscitado entorno a la violenta imaginación de muchas de las películas contemporáneas.

El calendario del pastor, The Shepherd's Calendar. De Miffid Ellis con coreografía de William Tuckett.

Durante siglos los cambios de estación se celebraron con bailes. La coreografía de este film reproduce alguno de los elementos tradicionales junto a un nuevo imaginario.

Los chicos de Bill, Bill Boys. De Tony Keane con coreografía de Neil Martin.

A pesar de las diferencias culturales y religiosas entre Protestantes y Católicos en Irlanda del Norte, algo une las dos comunidades: la danza.

La reunión, The Reunion. De Jayme Parker con coreografía de Ian Spink.

Una historia de reencuentro con el primer amor, en el que a pesar de querer encontrar la intimidad del pasado, la voluntad de controlar al otro es demasiado fuerte. Interpretado por Lyn Seymour y Donald MacLeary, primeras estrellas del Royal Ballet hace 15 años.

El hombre verde, Greenman. De Peter Anderson con coreografía de Rosemay Lee.

Un hombre solitario, en un alto espacio vacío, en una vieja torre de piedra. Su único compañero: un escritorio. El mueble descubre sus secretos...

6. Última generación -C-

Busby. De Anna Henckel, ALE, 1997, 3'.

Busby combina la infografía y el cuerpo para crear una coreografía con manos que evoca los musicales de Hollywood y a uno de sus coreógrafos más conocidos: Busby Berkeley.

Solsticio, Solstice. De Christophe Barges con coreografía e interpretación de Hela Fattoumi y Enric Lamourieux. FRA, 1998, 11'. Sobre una superficie desnuda de otros elementos, los bailarines van a dedicarse a escribir una carta de amor. Es la expresión del movimiento en su estado puro.

Yo me amo, Je m'aime. De Gilles Mussier con coreografía de Mathieu Doze. FRA, 1996, 6'.

Sólo coreográfico sobre la adulación del cuerpo, en el que el bailarín intenta por todos los medios admirar y mimar su cuerpo. En un decorado virtual se desarrolla una danza imposible de ser ejecutada por un simple mortal, pero tan fácil para un bailarín visitado por los efectos digitales...

Sobre las variaciones de Ulises de J. Claude Gallota,

D'après les Variations d'Ulysse de J. Claude Gallota, 9'; y

La bailarina, La Balayeuse, 3', de Laurent Gentot, FRA, 1996.

Laurent Gentot, creador de efectos especiales y montador experimentado, se ha divertido recomponiendo, con algún guiño malicioso, mucho cariño por la danza y un gran conocimiento de los efectos videográficos, las obras de J.C. Gallota, *Ulysse*, y *La Balayeuse* de Nureyev, interpretada por los bailarines de la Ópera de París.

Circunnavigation: Toronto. De N+N Corsino, FRA, 1996, 15'.

Última parte de los *Carnets de voyage* que han realizado la pareja de realizadores-coreógrafos Corsino. Una mirada muy particular a la ciudad de Toronto. Un poema visual de gestos y paisajes a través de las ciudades del planeta.

Bailando por el lado oscuro de la vida. De Juan Ramón Hernandi y coreografía de Anatole Yanowsky, ESP, 1996, 8'.

A partir de una coreografía escénica, la imagen interviene en la descomposición del movimiento creando figuras y formas que ofrecen una nueva percepción del espacio y del trabajo coreográfico.

7. Última generación -D-

El cuerpo del otro, El cos de l'altre. De Angels Margarit y Núria Font, ESP, 1997, 18'.

Vídeo en dos partes que nos propone una mirada al "cuerpo del otro". En la primera parte, *"Ritual Geográfico"*, se establece un juego sensual, a veces cómico a veces tierno, en un espacio artificial, medio cama, medio jardín. En *"El cos recordat"* alguien intenta mover y memorizar el cuerpo de otro, que permanece quieto, sin vida. Interpretados por Anna Teixidor y Arthur Rosenfeld, y Joan Palau y África Navarro respectivamente.

Reina por un día, Reigne d'un jour. De Pascal Magnin con coreografía de Marie Nespole y Christine Kung, SUIZA, 1995, 26'.

En los Alpes, suspendidos entre el cielo y la tierra, entre las vacas y los lugareños, seis bailarines ruedan por la pendiente de la montaña. Visual, sensual, divertida, esta impresionante danza es un homenaje a la naturaleza.

Siete veces en una sola tarde. De Carmen Werner y Diego Ortiz, ESP, 1998, 16'.

Muestra a un grupo de bailarines que desarrollan una lucha circular; están, se enfrentan, huyen, se reencuentran, sigue su interacción, pelean, vuelven a huir... un recorrido circular como la vida misma, o como el movimiento circular de los caballos que han sido utilizados como elemento novedoso en el vídeo.

Tirar
Bruce McClean, David Proud, Ashley Page, Jane Thorburn y Mark Lucas, 1997.

El hombre Verde
Peter Anderson, 1997.

El cuerpo del otro.
Angels Margarit y Núria Font, 1997.

Siete veces en una sola tarde
Carmen Werner y Diego Ortiz, 1998.

Comisaria de la muestra:
Nuria Font

Producción:
Canal Dansa, Barcelona

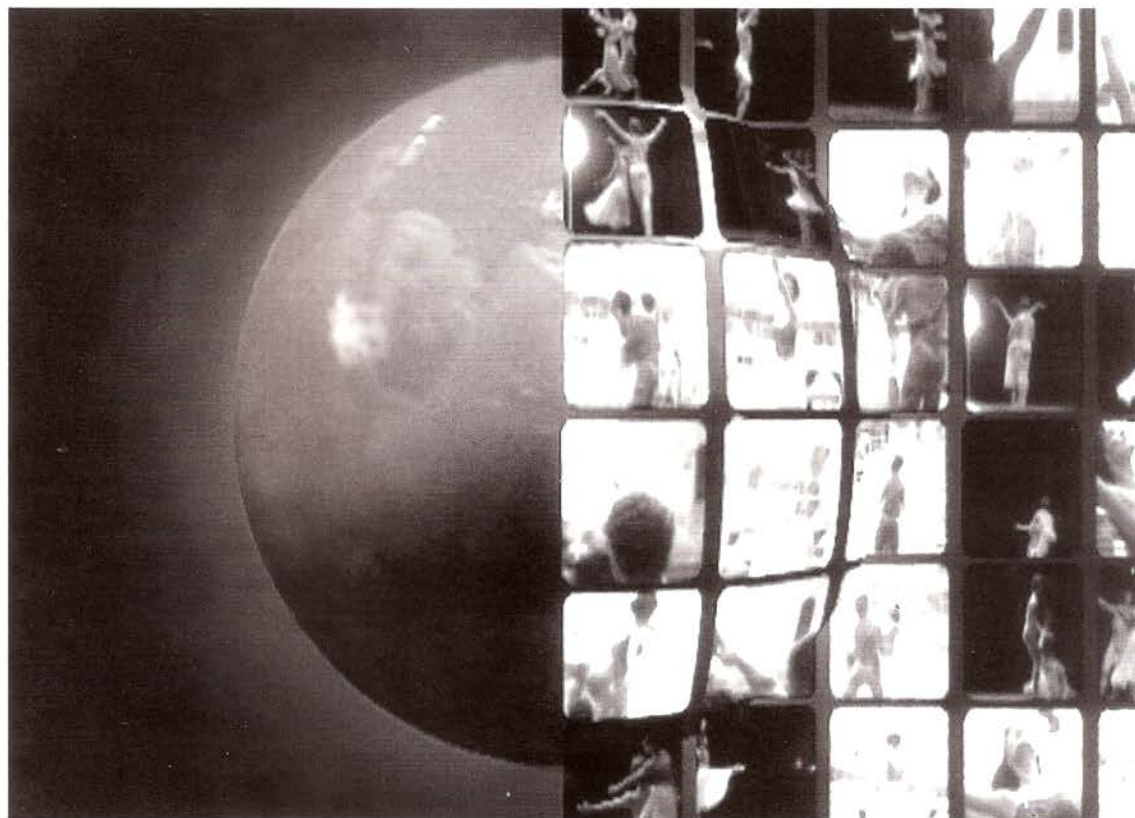
Coordinación en el MNCARS:
Departamento de Obras de Arte
Audiovisuales del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Programación de actividades:
Carlota Álvarez Basso

Coordinación editorial:
Cristina Torra

Diseño gráfico:
Floresia Grassi

Agradecimientos:
Patrick Bensard, Director de la
Cinémathèque de la Danse, de la
Cinémathèque Française, París;
Jean Marc Adolphe y Raúl Cárdenas
de la Comunidad de Madrid

Sobre las variaciones de Ulises de J. Claude Gallota, Laurent Gentot, 1996.

Con la colaboración de:

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía

MIÉRCOLES 6 MAYO

Inauguración de la muestra con una conferencia a cargo de Patrick Bensard, Director de la "Cinémathèque de la Danse" de París. Durante la sesión se proyectará una selección de películas de Georges Méliès y la serie de *La Férie des Ballets fantastiques de Loie Fuller*. Acompañamiento musical al piano interpretado por Richard Crull.

Salón de Actos. 19h. Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 7 MAYO

No hay proyección.

VIERNES 8 MAYO

1. Inicios: años 20-30

Duración: 59 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 9 MAYO

2. Inicios: años 40

Duración: 49 min.

3. Retrospectiva Walter Verdin

Duración: 67 min.

Duración total: 116 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

MIÉRCOLES 13 MAYO

Conferencia titulada "El siglo de la imagen/movimiento" a cargo de Jean Marc Adolphe, crítico de danza, director de la revista *Mouvement* y programador de danza del Théâtre de la Bastille de París.

Salón de Actos. 19h. Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 14 MAYO

No hay proyección.

VIERNES 15 MAYO

4. Última generación -A-

Duración: 70 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 16 MAYO

5. Última generación -B-

Duración: 80 min.

6. Última generación -C-

Duración: 55 min.

Duración total: 135 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

MIÉRCOLES 20 MAYO

7. Última generación -D-

Duración: 60 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 21 MAYO

No hay proyección.

VIERNES 22 MAYO

1. Inicios: años 20-30

Duración: 59 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 23 MAYO

2. Inicios: años 40

Duración: 49 min.

3. Retrospectiva Walter Verdin

Duración: 67 min.

Duración total: 116 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

MIÉRCOLES 27 MAYO

4. Última generación -A-

Duración: 70 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 28 MAYO

No hay proyección.

VIERNES 29 MAYO

5. Última generación -B-

Duración: 64 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 30 MAYO

6. Última generación -C-

Duración: 55 min.

7. Última generación -D-

Duración: 60 min.

Duración total: 115 min.
Salón de Actos, 19h.
Entrada libre, aforo limitado.