

# Coreografiar para la cámara



LaLaLa Human Sex Duo n.1. Bernard Hebert/Edouard Lock, 1987.

El miércoles 10 de mayo tendrá lugar la presentación del programa con una conferencia de la comisaria Nuria Font en el Salón de Actos a las 19 horas. Se proyectará una selección de los vídeos en exhibición.

Dentro de la muestra y en colaboración con Madrid en Danza, festival organizado por la Comunidad de Madrid, se ha invitado a tres autores que destacan por su trayectoria y su personalidad, para que nos acerquen a su forma de "mirar" la danza a través del lenguaje de la imagen en movimiento y nos presenten sus trabajos más recientes.

Miércoles 17: conferencia Bernard Hebert.

Realizador canadiense, autor de "LaLaLa Human Sex", uno de los vídeos más reconocidos y apreciados de los años 80. Presentará su último trabajo con la compañía dirigida por Eduard Lock "LaLaLa Human Steps".

Miércoles 24: conferencia de Charles Atlas.

Realizador norteamericano que trabajó durante años junto a Merce Cunningham, y más tarde con coreógrafos como Karole Armitage, Douglas Dunn, Michael Clark... se ha convertido en una referencia imprescindible cuando hablamos de Vídeo-Danza.

Miércoles 31: conferencia Peter Greenaway.

Conocido cineasta independiente, ha tenido recientemente una interesante relación con la danza en la imagen, de la que presentamos dos obras de muy diferente factura.

Bajo el término Vídeo-Danza se han agrupado cierto tipo de producciones audiovisuales que están a caballo entre la danza, el cine y el vídeo y son llevadas a cabo conjuntamente por realizadores, coreógrafos y bailarines. A principios de los años 80, se produce un fuerte auge de estas creaciones que empiezan a considerarse como una forma artística alternativa e independiente, como un género audiovisual en sí mismo. Su intenso desarrollo ha facilitado la aparición de Festivales y de premios especializados, lo cual nos ha animado a dedicar un programa monográfico y retrospectivo a este interesante género.

Carlota Álvarez Basso, Jefe del Departamento de Obras de Arte Audiovisuales.

## PROGRAMA 19

Del 10 de mayo  
al 3 de junio  
de 1995

Las proyecciones tendrán lugar en la Sala de vídeo los jueves y viernes a las 19h. En el Salón de Actos los sábados a las 18h.

Las conferencias monográficas sobre Vídeo-Danza serán los miércoles en el Salón de Actos a las 19h.

Las entradas se pondrán a la venta en la taquilla del museo una hora antes de cada sesión.

Precio de la entrada: 400 ptas. Sábados gratuito.

Aforo máximo de la Sala de vídeo: 50 personas. Salón de Actos: 150 personas.

## Coreografiar para la cámara



Concert  
Toni Mira/Orestes Lara, 1994.



Merce Cunningham  
Foto: Steven Mark Needham

Muchas de las obras que presentamos en este recorrido por la corta historia del Vídeo-Danza se han realizado sobre soporte fílmico y son, en realidad, cortometrajes; pero continuamos agrupando bajo el nombre genérico de Vídeo-Danza aquellas creaciones audiovisuales en las que el contenido principal, la forma de expresarse o la construcción narrativa es la danza. Al margen de este intento de definición de un género —solamente necesario para poder defender sus obras, enmarcarlo en festivales y demás—, éste se desarrolla en los diferentes soportes y lenguajes de la imagen en movimiento y de la danza. Nos encontramos, pues, con creaciones cercanas al videoarte, a la narración cinematográfica, experimentos con la imagen infográfica y todos los estilos dentro de la danza: contemporánea, clásica, claqué, danza teatro...

Para reconstruir y seguir el proceso desde que Merce Cunningham y Nam June Paik hicieran su primer Vídeo-Danza, deberíamos recordar que la danza moderna y el cine conectan desde sus inicios y que han tenido, cíclicamente, momentos de colaboración intensa. Coreógrafos como Fred Astaire o películas como "West Side Story" son ejemplos de las posibilidades de conexión entre los dos lenguajes. Pero al margen de una época en la que la industria cinematográfica permite la experimentación y se crean obras de un gran interés artístico, a partir de los años 60, salvo raras excepciones, la danza se convierte en decorado, objeto al servicio de la música pop y sin contenido coreográfico de interés.

La aparición del vídeo —herramienta más próxima a los movimientos de vanguardia— y el auge de la creación en danza contemporánea, tanto en Estados Unidos como en Europa, provoca de nuevo en los coreógrafos la necesidad de experimentar. La posibilidad de participar del gran poder comunicativo de los medios audiovisuales tienta a muchos de los jóvenes coreógrafos que buscan en la imagen un nuevo espacio escénico, una nueva forma de llegar al público.

Los años 80 son la época dorada del Vídeo-Danza, sobretodo en Francia y Bélgica donde las instituciones públicas apoyan con decisión a sus creadores. Aparecen festivales y muestras como el "Video Danse" del Centro Georges Pompidou, Chateaufalgon, Barcelona, y concursos como el "Grand Prix" y el "Dance Screen". Este último, organizado por el IMZ, se convierte en el punto de encuentro profesional, termómetro de la calidad y cantidad de producciones del género y donde se pone de manifiesto el interés creciente de los programadores de televisión.

España está presente en este panorama desde finales de los 80. La "Mostra de Video-Danza de Barcelona" se convierte en motor, no sólo desde el punto de vista de la difusión, sino también como promotor de la producción en nuestro país. En Madrid el Vídeo-Danza está presente en festivales como "Madrid en Danza"; la Comunidad convoca ayudas anuales para la producción; los programas "Metropolis" de TVE y "Piezas" de Canal+ emiten regularmente producciones nacionales e internacionales de Vídeo-Danza.

Podemos llegar a la conclusión de que el género existe, que ha entrado de lleno en la actividad cultural de finales de siglo. Se van diferenciando aquellas obras de creación e investigación de las grandes producciones adaptadas para el mercado televisivo. Pero es necesario reflexionar sobre el futuro, sobre esta tendencia hacia el producto cómodo, accesible, "de entretenimiento", emitible por TV, ...; reflexionar sobre la falta de medios para la investigación, la necesidad de apoyar a realizadores y coreógrafos para que continúen dinamizando la evidente buena relación existente entre la danza y la imagen en movimiento.

Nuria Font

## Programación:

**Los inicios: E.E.U.U.** (duración: 80 min)

La experiencia Atlas-Cunningham ha quedado para todos como un modelo. La pareja creada, realizador-coreógrafo, permite una mirada a la vez personal y cómplice de la escritura coreográfica. Atlas conoce la danza e inventa desplazamientos, ángulos y encuadres que restituyen la fuerza original de la danza. El equipo de vídeo de la compañía Cunningham, actualmente dirigido por Elliot Caplan, ha producido hasta hoy más de 20 vídeos de su repertorio.

Karole Armitage, bailarina primero de la compañía Cunningham y coreógrafa después, se une a Atlas para producir varios vídeos. De entre ellos presentamos **From an Island Summer**, aires latinos y ambiente californiano al servicio de una bailarina de características muy especiales.

**Merce by Merce by Paik**, 1978. 30'. Trabajo en dos partes: "Blue Studio", Charles Atlas/Merce Cunningham y "Merce and Marcel", Nam June Paik.

**Channel Inserts**, 1981. 32'. Charles Atlas/Merce Cunningham.  
**From an Island Summer** 1984. 15'. Charles Atlas/Karole Armitage.

**Los años 80 en Francia** (duración: 100 min)

En los años 80 surge en Francia un fuerte movimiento de danza contemporánea -al que llaman "les Jeunes Choréographes"- que muy pronto se vincula a otro fenómeno en expansión: el videoarte y la creación audiovisual. El apoyo institucional es claro: Philippe Decouflé, junto a Charles Atlas, tiene la oportunidad de realizar, con el equipo tecnológico más avanzado del momento en las instalaciones del INA (Institut National de l'Audiovisuel, Francia), el vídeo **Jump**.

**Waterproof**, primera coreografía contemporánea filmada bajo el agua, reúne el deporte, la danza, la música y la imagen videográfica en forma de nueve poemas acuáticos.

El Musée d'Orsay propone a coreógrafos y realizadores una serie de vídeos: "Découverte d'une oeuvre". De entre ellos presentamos **Le Cirque**, basado en la obra de Seurat del mismo nombre.

La pareja de coreógrafos formada por Bouvier y Obadia deciden asumir ellos mismos la realización de sus obras. Desde entonces han creado varios cortometrajes. Uno de ellos, **La chambre**, fue premiado en distintos festivales.

También Philippe Decouflé se coloca detrás de la cámara para realizar CODEX, especie de "enciclopedia de partículas" articulada en varias piezas cortas, como poemas visuales que consiguen provocarnos la sonrisa.

**Jump** 1984. 15'. Charles Atlas/Philippe Decouflé.

**Incandescence** 1985. 13'. Karine Saporta/Marc Guerini.

**Waterproof** 1986. 22'. Daniel Larriou/Jean Louis Le Tacon/Luc Riolon.

**Le Cirque** 1986. 6'. Karine Saporta.

**K.O.K.** 1989. 3'. Regine Chopinot.

**La chambre** 1987. 11'. Bouvier y Obadia.

**Codex** 1987. 26'. Philippe Decouflé.

**La energía del movimiento** (duración: 70 min)

Como un viaje imaginario en medio de unas ruinas sumergidas en el mar, dos bailarines evolucionan en una coreografía a veces atormentada, a veces armoniosa. La cámara se mezcla entre ellos, como un tercer elemento, creando una verdadera comunión entre danza e imagen. Es **LaLaLa Human Sex Duo**, uno de los vídeos más apreciados del género, en el que la bailarina realiza un ejercicio fuerte y enérgico, casi gimnástico.

La imagen se apropia también de una energía casi violenta en **L'entreinte**, uno de los mejores cortometrajes de la factoría Bouvier-Obadia.

Un fondo musical trepidante sirve a Lloyd Newson para coreografiar un retrato urbano duro y frío: la relación de cuatro hom-

bres con el deseo, el miedo, la obsesión y la desconfianza.

**Dead Dreams of Monochrome Men** inicia una de las colaboraciones más interesantes entre realizador y coreógrafo.

**LaLaLa Human Sex Duo n.1.** 1987. 7'. Bernard Hebert/Edouard Lock.

**L'entreinte** 1987. 6'. Bouvier y Obadia.

**Dead Dreams of Monochrome Men** 1989. 52'. David Hinton/Lloyd Newson.

### La estética del movimiento (duración: 85 min)

La imagen se apropia de una danza elegante y armoniosa. Son obras de estéticas diferentes pero todas ellas con una cualidad visual especial. En **Rosa**, Peter Greenaway se desprende de su habitual barroquismo y filma en las suntuosas salas de la Opera de Grand una danza bella, fluida y apasionada creada por Anne Therese de Keersmaeker.

El programa "El Arte del Vídeo" de TVE encargó este **Solo** a Robert Cahen, realizador francés vinculado al vídeo arte, que escogió la plaza de toros para situar al bailarín solo ante su propia imagen.

Los coreógrafos Nicole y Norbert Corsino seducidos por la creación de imágenes deciden dejar el escenario y dedicarse, desde hace años, únicamente al Vídeo-Danza. Han creado un estilo muy personal que se puede observar ya en una de sus primeras obras, **Un avion presque au milieu du lac**.

**La habitación desnuda** es una de las primeras producciones de vídeo danza realizadas con HTV, con unos medios poco habituales en la producción de este género en España consigue una imagen de gran calidad estética.

Lola Puentes utiliza la tecnología digital para recrear la estética kitsch de la danza acuática en **Nemo**.

**Rosa** 1992. 13'. Peter Greenaway/Anne Therese De Keersmaeker.

**Solo** 1989. 4'. Robert Cahen.

**Duet** 1989. 6'. Sanborn/Perillo.

**Un avion presque au milieu du lac** 1984. 15'. N+N Corsino.

**La habitación desnuda** 1992. 20'. Manuel Palacios.

**Nemo** 1990. 6'. Lola Puentes.

### Un lenguaje vídeo "sofisticado" (duración: 90 min)

La tecnología vídeo e infográfica ofrece a los creadores la posibilidad de manipular, transformar o generar las imágenes. Algunos efectos "clásicos" como el ralentizado, digitalización o la transformación del color, están presentes en muchas de las obras de vídeo danza. Entre ellas destacan algunas en las que la manipulación forma parte del propio contenido y toma una relevancia especial. Desde la utilización artesanal del chroma-key en **María Muñoz a Bolero**, vídeo generado totalmente por ordenador, podemos ver **Mein Kampf in Media**, donde grafismo e imagen real se fusionan y complementan, o **M is for Men**, un trabajo para televisión del cineasta Peter Greenaway.

**Mein Kampf in Media** 1993. 28'. Kimmo Koskela/Rea Pihlasviita.

**M is for Men** 1991. 30'. Peter Greenaway.

**María Muñoz** 1993. 5'. Joan Pueyo.

**Transversum** 1994. 20'. Mirikki Hakola.

**Bolero** 1993. 5'. Jane White.

### Una cierta manera de narrar (duración: 80 min)

Seleccionar de la realidad de una fiesta nocturna movimientos que por el arte del montaje forman una coreografía; contar una historia de amor en un bar portuario o el delirio fantástico de un viaje en tren en busca de la amante huida; crear personajes al estilo de los años 50 y establecer relaciones específicas entre ellos o crear una ficción coreográfica a partir del repertorio de gestos por impacto de bala en el cine negro, son una aproximación a la narración cinematográfica, una cierta manera de narrar historias, que en los últimos años parece atraer a los realizadores y a los coreógrafos.

**Touched** 1994. 15'. David Hinton.

**Courzand** 1994. 7'. Clara van Gool/Angelika Oei.

**Alistair Fish** 1994. 15'. Tom Kcairns.

**What about Ida** 1990. 25'. Mark Tompkins.

**You're dead man** 1995. 14'. Julian Alvarez.

### La creación en España (duración: 80 min)

Teniendo en cuenta la dificultad para conseguir financiación para la producción audiovisual fuera de los "clásicos" para televisión y cine, sorprende la cantidad y la calidad de las creaciones de Vídeo-Danza que se han realizado en los últimos años en nuestro país. Hemos seleccionado algunos de ellas en este bloque, otras han sido incluidas en los bloques temáticos y otras muchas no han podido ser presentadas en esta ocasión. Realizadores y coreógrafos parecen haber encontrado un diálogo y conseguir captar el interés de un público cada vez mayor. Curiosamente la danza española es la gran ausente, pues su relación con el cine ha creado obras de gran interés y debería continuar.

**Puertame la entrada** 1991. 11'. Denis Perdikidis.

**Graons** 1993. 11'. Carles Solé/Toni Mira.

**Mundana** 1995. 10'. Jordi Teixidó/Mai Pelo.

**Escenari** 1995. 15'. Agus García/Oscar Dasi/Carmelo Salazar.

**Concert** 1994. 18'. Orestes Lara/Toni Mira.

**Europas** 1995. 16'. Olga Mesa.

### Mujeres delante y detrás de la cámara

(duración: 65 min)

¿Por qué será que una gran parte de las directoras y realizadoras de cine y vídeo se han interesado por la danza, y se han producido muchos vídeos creados por equipos artísticos femeninos?

La pareja formada por Margaret Williams y Lea Anderson ha creado varias obras, entre ellas **Joan y Flesh and Blood**. Posteriormente M.Williams crea junto con Victoria Marks **Mothers and Daughters** y L.Anderson se pone ante la cámara para dirigir **Waiting**. Angels Margarit y Núria Font realizan juntas **SUBUR 305**; Alison Murray realiza **Kissy Susuki Suck**.

Un mundo de mujeres mirado por mujeres a través de la danza y de la imagen en movimiento.

**Flesh and Blood** 1990. 18'. Margaret Williams/Lea Anderson.

**Joan** 1994. 5'. Margaret Williams/Lea Anderson.

**Mothers and Daughters** 1994. 8'. Margaret Williams/Victoria Marks.

**Subur 305** 1989. 14'. Angels Margarit/Nuria Font.

**Waiting** 1994. 5'. Lea Anderson.

**Kissy Susuki Suck** 1992. 15'. Alison Murray.

**You're dead man**,  
Julian Alvarez, 1995.



Mundana  
Jordi Teixidó/Mal Pelo  
1995

foto:  
Jordi Bover



Con la colaboración de:



Museo  
Nacional  
Centro  
de Arte  
Reina  
Sofía

MINISTERIO DE CULTURA

#### MIÉRCOLES 10 DE MAYO

Conferencia y presentación del programa a cargo de la comisaria Nuria Font.

Se proyectará una selección de los vídeos en exhibición.

#### MIÉRCOLES 17 DE MAYO

Conferencia a cargo de Bernard Hebert.

A las 19 h. en el Salón de Actos.

#### MIÉRCOLES 24 DE MAYO

Conferencia a cargo de Charles Atlas.

A las 19 h. en el Salón de Actos.

#### MIÉRCOLES 31 DE MAYO

Conferencia a cargo de Peter Greenaway.

A las 19 h. en el Salón de Actos.

#### JUEVES 11 DE MAYO

Los inicios: E.E.U.U.

Merce by Merce by Paik, Channel Inserts, From an Island Summer

Duración: 80 min.

#### JUEVES 18 DE MAYO

Un lenguaje video "sofisticado"

Mein Kampf in Media, M is for Men, Maria Muñoz, Transversum, Bolero

Duración: 90 min.

#### JUEVES 25 DE MAYO

La energía del movimiento

LaLaLa Human Sex Duo, L'entreinte, Dead Dreams of Monochrome Men

Duración: 70 min.

#### JUEVES 1 DE JUNIO

La creación en España

Puertame la entrada, Graons, Mundana, Escenari, Concert, Europas

Duración: 80 min.

Horario: jueves y viernes a las 19h. en la Sala de vídeo.

Sábados a las 18h. en el Salón de Actos.

#### VIERNES 12 DE MAYO

Los años 80 en Francia

Jump, Incandescence, Waterproof, Le Cirque, K.O.K., La chambre, Codex

Duración: 100 min.

#### VIERNES 19 DE MAYO

Una cierta manera de narrar

Touched, Courzand, Alistair Fish, What about Ida, You're dead man

Duración: 80 min.

#### VIERNES 26 DE MAYO

La estética del movimiento

Rosa, Solo, Duet, Un avion presque au milieu du lac, La habitación desnuda, Nemo

Duración: 85 min.

#### VIERNES 2 DE JUNIO

Mujeres delante

y detrás de la cámara  
Flesh and Blood, Joan, Mothers and Daughters, Subur 305, Waiting, Kissy Susuki Suck

Duración: 65 min.

#### SÁBADO 13 DE MAYO

La energía del movimiento

LaLaLa Human Sex Duo, L'entreinte, Dead Dreams of Monochrome Men

Duración: 70 min.

La estética del movimiento

Rosa, Solo, Duet, Un avion presque au milieu du lac, La habitación desnuda, Nemo

Duración: 85 min.

#### SÁBADO 20 DE MAYO

La creación en España

Puertame la entrada, Graons, Mundana, Escenari, Concert, Europas

Duración: 80 min.

Mujeres delante

y detrás de la cámara

Flesh and Blood, Joan, Mothers and Daughters, Subur 305, Waiting, Kissy Susuki Suck

Duración: 65 min.

#### SÁBADO 27 DE MAYO

Los inicios: E.E.U.U.

Merce by Merce by Paik, Channel Inserts, From an Island Summer

Duración: 80 min.

Los años 80 en Francia

Jump, Incandescence, Waterproof, Le Cirque, K.O.K., La chambre, Codex

Duración: 100 min.

#### SÁBADO 3 DE JUNIO

Un lenguaje video "sofisticado"

Mein Kampf in Media, M is for Men, Maria Muñoz, Transversum, Bolero

Duración: 90 min.

Una cierta manera de narrar

Touched, Courzand, Alistair Fish, What about Ida, You're dead man

Duración: 80 min.

NIPO: 305-95-004-X