

EN DOS DIMENSIONES: danza en la pantalla

PROGRAMA 32

Lodola. 1996. Coreografía: José Navas. Dirección: Philip Baylanc.

El miércoles 7 de mayo tendrá lugar la presentación del programa "En dos dimensiones... danza en la pantalla" en el Salón de Actos del Museo a las 19 horas. La comisaria de la muestra, Nuria Font, comentará y proyectará extractos de las obras del programa. Thierry de Mey, realizador y compositor belga, presentará su último trabajo, *Tippeke*, con coreografía e interpretación de Anne Teresa de Keersmaeker.

El autor –y en especial aquellos que insisten creándose su propio trayecto– es el protagonista de esta selección, esta muestra internacional de cine-vídeo-danza, que desde hace tres años venimos proponiendo desde el MNCARS, coincidiendo con el Festival Madrid en Danza de la Comunidad de Madrid.

Este año, la danza en la pantalla viene firmada por nombres que reconocemos. Nombres que nos proponen diferentes modos de abordar la creación audiovisual buscando en el arte coreográfico su *partenaire*. Coreógrafos y directores, analizan, estructuran, observan y dirigen nuestra mirada través del cuerpo y del movimiento de aquellos que, desde él, ordenan –desordenan– ideas y sentimientos. Y cada uno lo hace a su manera, marcando caminos a veces muy divergentes, en los que la vinculación entre las dos fuentes se materializa por motivos muy variados.

Anne Teresa de Keersmaeker, una mujer constante en su vinculación con la danza en imágenes, está presente en dos de las obras que forman esta muestra: *Tippeke* y *Rosas danst Rosas*, las dos dirigidas por Thierry de Mey. Aunque de muy diferente naturaleza (*Rosas danst Rosas* está basado en un espectáculo; *Tippeke* es una creación original para la película) en los dos proyectos la danza es protagonista absoluta. En la obras de Thierry –podemos ver también *Love Sonets* con coreografía de su hermana Michèle Anne de Mey– la dirección cinematográfica se pone al servicio de la danza para arroparla y mimarla, a través de una fotografía espléndida, unos movimientos de cámara "coreográficos" y una banda sonora especialmente cuidada.

De manera muy diferente, mas radical en su forma y en su contenido y donde la danza es utilizada para expresar una idea, Rodrigo García y Elena Córdoba nos presentan su último trabajo, "Estaos quietos hijos de Puta". Tiene la virtud de transmitir la fuerza contenida, unas veces la rabia, otras la ternura, en un trabajo visual sin concesiones a la belleza estandarizada.

Aquellos que siguen la creación de vídeo-danza reconocerán la firma de muchas de las obras que forman este programa, como la de Lloyd Newson con *Dv8*, que de nuevo nos sorprende por su capacidad comunicativa, integrando perfectamente el movimiento en una narración sin palabras. En su última obra, *Enter Achilles*, ha trabajado con la realizadora holandesa Clara van Gool de quien presentamos una obra anterior a esta, *Bitings and other effects*. Reconocerán también al tandem Margaret Williams-Victoria Marks, que nos convencerá de que no siempre la coreografía ha de ser interpretada por "bailarines".

Joan Pueyo, más conocido en el círculo del videoarte, nos ofrece su trabajo en colaboración con la coreógrafa Sol Picó, en la misma línea que inició con el vídeo "María Muñoz". Otros nombres constantes en la creación nacional son Jordi Teixidó, que nos presenta su "Felices Pascuals", o August García que realiza "Inquieta", una nueva incursión en el mundo de la imagen del coreógrafo de Lanònima Imperial, Juan Carlos García.

(sigue...)

Del 7 de mayo
al 7 de junio
de 1997

Las proyecciones
tendrán lugar de
jueves a sábados
a las 19h.

Lugar: Salón de Actos.

Acceso gratuito.

Aforo máximo
del Salón de Actos:
150 personas.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Departamento
de Obras de Arte
Audiovisuales

Rosas Danst Rosas. 1996.
Coreografía: Anne Teresa de
Keersmaecker. Dirección: Thierry de Mey.

Estaos quietos, hijos de Puta.
1997. Coreografía: Elena Córdoba.
Dirección: Rodrigo García.

Pero también hay nuevas aportaciones, como es el caso de Sylvie Guillem, bailarina muy conocida como intérprete, que ha visto en la imagen una nueva faceta a desarrollar y ha pedido a dos coreógrafos de renombre que le preparen creaciones originales para su debut en la video-danza: de Mats Ek podréis ver *Smoke* y de Jonathan Burrows, *Blue Yellow*.

Es pues, en cierto sentido, un programa homenaje a la continuidad sin por ello pretender que los recién llegados merezcan menos atención. No he podido dejar de programar *I love You* de Dalibor Martinis, autor que habremos de tener en cuenta a partir de este trabajo de gran fuerza expresiva, o *Lodola*, del coreógrafo José Navas, conocido por sus espectáculos en vivo pero en quién descubrimos un evidente interés por el lenguaje de la imagen.

Aquellos que gustaron de *Through my eyes* de Gert Weigelt, podrán comprobar que sus trabajos posteriores, dotados de una mirada peculiar, la del fotógrafo, son una aportación original a las posibilidades del cuerpo del bailarín ante la cámara.

Por último, hemos incluido una ficción *The Way of Weed*, dirigida por tres autores vinculados a la danza, en la que fuerzan al público a observar el cuerpo humano a través de la fascinación que un investigador del futuro siente por los detalles del cuerpo moviéndose una y otra vez. Para ello han contado con la colaboración especial de William Forsythe y los bailarines del Ballet de Frankfurt.

Como novedad hemos querido proyectar las obras en su formato original ya sea cine o vídeo, para que su visionado sea lo más cercano posible a la intención de sus autores.

Nuria Font
Comisaría de la muestra

Programa 1 (50 minutos)

Rosas Danst Rosas. 50'. 1996. 35mm. Coreografía: Anne Teresa de Keersmaecker. Dirección: Thierry de Mey. Producción: AVILA.

Rosas Danst Rosas es la traducción filmica de uno de los espectáculos de danza contemporánea más importantes de los años 80 –para mí una referencia y una revelación– y el que dió a conocer a su coreógrafa, hoy en día una de las grandes del arte coreográfico europeo. Rodada durante el mes de junio de 1996 por el cineasta y músico Thierry de Mey en la escuela de arquitectura Henry Van de Velden en Leuven, no se trata de una mera grabación de la producción escénica, sino de una traducción cinematográfica de esta obra de referencia, situada en un marco excepcional.

El ritmo tenso y el efecto chocante que produce el edificio, combinados con la transparencia de los muros acristalados y el juego de luces que producen, son explotados al máximo gracias a la utilización de unos *travelings* muy estudiados, montados junto a una gran diversidad de puntos de vista y ángulos de la cámara.

La mirada de la cámara destaca así, simultáneamente, el carácter coercitivo y la confrontación emocional sublime de una escritura musical y coreográfica de dimensiones casi arquitectónicas.

Los diferentes grupos de intérpretes que a lo largo de los años han ido representando el espectáculo –entrenado en 1983 sigue presentándose actualmente– aparecen en la película dejando huella de las diferentes cualidades interpretativas de la coreografía.

Programa 2 (50 minutos)

Love Sonets, Sonetos de amor. 30'. 1994. 35mm. Coreografía: Michèle Anne de Mey. Dirección: Thierry de Mey. Producción: EROICA Productions.

A los 53 años, Domenico Scarlatti abandona una carrera de éxito en Roma y Nápoles para seguir a una bella mujer a España. En su exilio español compone su obra mas interesante, 555 sonatas. Basándose en esta obra y en la historia de amor que la inspiró, Michèle Anne de Mey creó un espectáculo y el material coreográfico para esta película, que dirige su hermano Thierry.

La danza es filmada confrontándola con decorados naturales y con su elemento principal: la relación con el suelo, pasando por un "escorial" en Charleroi hasta las montañas de Sal de Cardona en Cataluña.

Bitings and other Effects, Picaduras y otros efectos. 30'. 1995. Coreografía: Angelica Oei. Dirección: Clara van Gool. Producción: NPS TV / BERGEN.

Bitings and other effects fué filmada en Palermo, dónde la danza Tarantella toma su nombre de la araña Tarántula Apuliae, que vive en el sur de Italia y cuya mordedura provoca una enfermedad justamente llamada Tarantismo. La víctima, generalmente mordida durante el sueño, siente un dolor intenso antes de ser invadida por una intensa melancolía y el miedo a morir. Estos síntomas se parecen a una irresistible urgencia por bailar, manía que se apodera de la victima hasta que cae. Los bailarines atrapados por la Tarantella se convierten en sujetos de la coreografía.

Esta danza maniaca, junto con fragmentos de música antigua, sonidos e imágenes de la bella ciudad siciliana, y una caótica estructura temporal y espacial, son los ingredientes mas importantes de esta película de danza.

Programa 3 (60 minutos)

Estaos quietos, hijos de Puta. 20'. 1997. Coreografía: Elena Córdoba. Dirección: Rodrigo García. Producción: Round 12 y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.

La tortura, el anonimato, la muerte de los amigos, la risa, lo perverso, la soledad y la falta de un guión. Con todo esto se ha hecho la última obra de Rodrigo García, poderosa, dura y tremendamente humana. Vinculada por su forma y su estética al fin del milenio, reflexiona sobre temas "clásicos" de la humanidad.

I Love You, Te quiero. 30'. 1995. Coreografía y dirección: Dalibor Martinis. Producción: Boris T. Matic / Multimedia Lab / Radio 101 / Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb.

En un espacio sucio y opresor de un refugio de guerra, dos hombres y una mujer intentan desesperadamente establecer una relación. La necesidad de amor se confunde a menudo con la rabia y la violencia. El beso es como una prueba de resistencia para los amantes, una sacudida que momentáneamente les lleva al abrazo. Cada individuo aporta su cuerpo como si fuera la pieza de un puzzle, pero también como si fuera un arma. La únicas palabras pronunciadas son *I love you* que parecen salir de un cómico mensaje radiofónico.

Three shorts: Olga's Solo, Tres cortos: el solo de Olga. 5'. 1995. Coreografía: Rui Horta. Dirección: Lutz Gregor. Producción: ZDF/Contact Film Lutz Gregor.

Una mujer en una habitación, unos ojos que la observan, los dos en movimiento. La bailarina Olga Cobos de la compañía S.O.A.P. *Dance Theatre* de Frankfurt baila un solo que forma parte del espectáculo *Object Constant* con coreografía de Rui Horta. El video forma parte de una serie de solos realizados por Lutz Gregor para la televisión alemana ZDF.

Programa 4 (55 minutos)

Enter Achilles. 50'. 1996. Coreografía: Lloyd Newson de DV8. Dirección: Clara Van Gool. Producción: BBC Televisión / RM Arts.

Recién terminada su gira europea de promoción, *Enter Achilles* fué adaptada para la pantalla y se rodó en una localización real. Lloyd Newson, fundador y coreógrafo de DV8, concibió y desarrolló, en colaboración con los ocho miembros de la compañía, esta obra que explora la masculinidad y que está basada sobre todo en las propias observaciones y personalidades de los intérpretes. El trabajo de DV8 es siempre comprometedor y, a menudo, polémico: trata de los riesgos que se asumen tanto física como estéticamente; trata de la destrucción de las barreras entre danza y teatro, y

trata también de cómo comunicar ideas y sentimientos de manera clara y nada pretenciosa.

Newson dirige su interés como coreógrafo hacia la utilización del lenguaje corporal ordinario, profundizando en la psicología del movimiento. Al igual que en sus trabajos anteriores, *Dead Dreams of Monochrome Men* y *Strange Fisch, Enter Achilles*, nos muestra el extraño don de Newson para combinar la navegación por las corrientes emocionales más peligrosas, con el descubrimiento de movimientos que son innovadores mientras que al mismo tiempo, hace vibrar nuestras fibras más íntimas.

Programa 5 (56 minutos)

B.a.l.l.e.r.i.n.a. 10'. 1996.

Un, deux, trois, triste. Uno, dos, tres, triste. 8'. 1996.

Dirección: Gert Weigelt. Producción: ZDF.

El autor de estas dos obras, Gert Weigelt, bailarín primero y fotógrafo después, utiliza la imagen en movimiento para ir más allá en su personal mirada al mundo de los cuerpos de los bailarines y los conceptos implícitos en la creación coreográfica. Con un evidente tono juguetón, trabaja en lo que él llama puesta en escena de cuerpos, o retratos puestos en escena. En *Un, deux, trois, triste*, realiza una composición de imágenes en movimiento, que no cuenta una historia sino que deja una impresión a través de asociaciones, como si hubieras visto una historia entre un Hombre (bailarín) y una Mujer (bailarina). *B.a.l.l.e.r.i.n.a.*, es un homenaje tierno y afectuoso del fenómeno y al mismo tiempo un análisis de las letras que forman el título.

Men, Hombres. 11'. 1996. Coreografía: Victoria Marks. Dirección: Margaret Williams. Producción: M.J.W Productions.

Rodada en las bellas montañas de Canadá, *Men* es una coreografía sin danza, o sin bailarines. Los intérpretes son todos ellos hombres mayores de diferentes razas, que desarrollan una serie de movimientos naturales que recuerdan ritos de una posible sociedad más primitiva. Victoria Marks y Margaret Williams prosiguen su trabajo creando coreografías para la cámara con intérpretes especiales, como ya hicieron en *Out side In* y *Mothers and Daughters*.

Lounge, Salón. 7'. 1995. Coreografía y dirección: Miranda Pennell. Producción: M.J.W Productions / Arts Council of England.

Dentro de una casa de estilo inglés –extremo de tópicos con un claro sentido del humor– se reproducen una serie de situaciones en las que la danza se integra en una cierta normalidad, como un elemento de restauración de una comunicación maltrecha por la cotidianidad y el aburrimiento. Es la visión de Miranda Pennell sobre el salón de la casa del vecino.

Smoke, Humo. 20'. 1996. Coreografía y dirección: Mats Ek. Producción: RD Estudio Productions / BBC TV / SVT 1 Drama / France 2.

En *Smoke*, Mats Ek, coreógrafo del Culberk Ballet, (y en esta obra también realizador), nos presenta la relación entre un hombre y una mujer. Cada uno tiene su propia vida que descubrimos en los solos interpretados por cada bailarín (Niklas Ek y Sylvie Guillem). Tienen una relación tierna a veces, otras violenta, que se expresa en los duets. Su especial forma de comunicación y diálogos se expresa de forma metafórica a través del humo que se desprende de sus vestidos o emana de sus bocas. Sutil y bello, nos descubre la capacidad de comunicación del lenguaje coreográfico.

Felices Pascuals. 4'. 1997. Coreografía: José Pascual. Dirección: Jordi Teixidó. Producción: Jordi Teixidó / Alter Video / Apache Studio.

Jordi Teixidó nos presenta lo que él llama "una ejercicio antioxidante. Pascuals por pascuas y por José (coreógrafo) y Felices por que sí. Y buen año os deseamos". Una propuesta llena de necesidad de continuar creando a pesar de las dificultades.

No paris, No pares. 4'. 1997. Coreografía: Sol Picó. Dirección: Joan Pueyo. Producción: Joan Pueyo / Televisió de Catalunya.

Joan Pueyo nos propone un duet: la coreógrafa e interprete Sol Picó, baila consigo misma. Una literalmente dentro de la otra. El cuerpo exterior, medido y equilibrado, reacciona, o no, en función del cuerpo interior, hiperactivo y caótico.

Programa 6 (66 minutos)

Blue Yellow, Azul amarillo. 12'. 1995. Coreografía: Jonathan Burrows. Dirección: Adam Roberts. Producción: RD Studio P/ BBC TV / France 2.

Como un *voyeur* ocasional, la cámara mira el interior de una habitación donde el sol brilla. Desde la puerta enmarcada en una pared azul vemos un interior de muros amarillos en el que una mujer baila. La intérprete es Sylvie Guillem, una de las mejores bailarinas de esta época quién propuso al coreógrafo Jonathan Burrows este trabajo audiovisual para un programa de televisión ideado por ella y que incluye otro trabajo presentado aquí e interpretado por ella, *Smoke*.

Lodola. 26'. 1996. Coreografía: José Navas. Dirección: Philip Baylanc. Producción: National Film Board of Canadá.

Un hombre ha muerto. Trastornado pero consciente se sorprende de tener aún una forma, su espíritu explora lo que resta de su cuerpo, a la vez familiar y cambiado por la experiencia. Un relato inspirado en "El libro de los muertos tibetanos", en escritos de Carl Jung, y en creencia y costumbres de diversas culturas de la vida después de la muerte.

Inquieta. 10'. 1997. Coreografía: Juan Carlos García. Dirección: Agust García. Producción: Lanónima Imperial/Televisió de Catalunya.

El sueño inquieto de una mujer sirve de hilo conductor para la presentación de "cuadros vivientes", a veces surrealistas, otras veces mágicos y tiernos, la fascinación por la capacidad poética de la imagen en las que el movimiento es uno más de sus elementos.

Tippeke. 18'. 1997. 35mm. Coreografía: Anne Teresa de Keersmaeker. Dirección de Thierry de Mey. Producción: AVILA.

Inspirándose en la especial gestualidad de la bailarina expresionista alemana Valeska Gert, Anne Teresa nos cuenta un cuento para niños por medio de la palabra, pero sobre todo del gesto. Cada personaje se expresa con una gestualidad específica creando una coreografía que se repite cada vez que toma la palabra. Con una espléndida fotografía, rodada en exteriores, *Tippeke* es un poema visual y sonoro donde la banda sonora, una composición del mismo músico y director Thierry de Mey, tiene una especial importancia.

Programa 7 (83 minutos)

The way of the Weed. El camino de la mala hierba. 83'. 1997, Betacam, versión orig. inglés. Dirección: An-Marie Lambrechts, Peter Missotten y Anne Quirynen. Producción: Filmfabriek.

The Way of the Weed es una ficción situada en el año 7079, en la época de la hiper grabación, donde el actor (y grabador, pues son la misma persona) realiza un experimento y se encuentra con un montón de sorpresas, entre ellas el descubrimiento de un gran recipiente de agua, donde los cuerpos muertos reviven y repiten en un ciclo sin fin los traumáticos últimos minutos de su vida.

Inspirándose del libro "*Locus Solus*" de Raymond Roussel, que según Salvador Dalí "describe la teoría de la ingravidez y del congelado, las dos únicas posibilidades de supervivencia de la raza humana", *The Way of the Weed*, es una película digital, no sólo por el sistema utilizado para su grabación y post-producción, sino porque usa el lenguaje digital como forma y contenido.

The Way of the Weed no tiene nada que ver con filmar una coreografía: explora el cuerpo humano en la era digital. Trata de encontrar la manera de mirar los cuerpos en movimiento, como una radiografía, como scanners del cuerpo que pueden manipularse en imágenes kaleidoscópicas.

Un, deux, trois, triste. 1996.
Dirección: Gert Weigelt.

Lounge. 1995.
Coreografía y dirección: Miranda Pennell.

Comisaría de la muestra:

Nuria Font

Organización y producción:
Canal Dansa, Barcelona

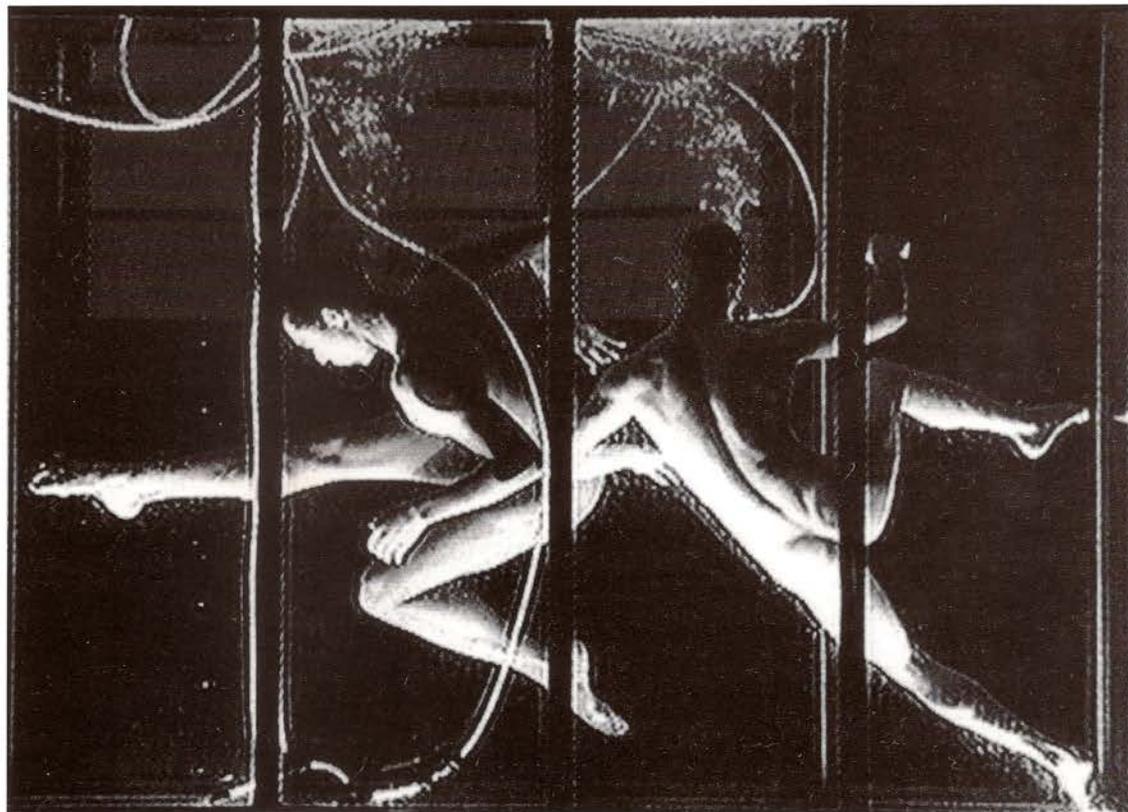
Coordinación:
Departamento de Obras de Arte
Audiovisuales del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Programación de actividades:
Carlota Álvarez Basso

Coordinación editorial:
Cristina Torra

Diseño gráfico:
Florencia Grassi

Este ciclo se presenta en conexión
con el XII Festival Madrid en Danza,
de la Comunidad de Madrid, que tendrá
lugar de 15 de mayo a 29 de junio en
diferentes salas de la ciudad.

The way of the Weed. 1997. Dirección: An-Marie Lambrechts, Peter Missotten y Anne Quirynen.

MIÉRCOLES 7 MAYO

Presentación del programa.

La comisaría de la muestra, Nuria Font, comentará y proyectará extractos de las obras que conforman el programa. Tiery de Mey, realizador y compositor, presentará su último trabajo, *Tippeke*, con coreografía e interpretación de Anne Teresa de Keersmaeker. Salón de Actos. 19h. Entrada libre.

NOTAS:

Todas las obras se proyectarán en formato vídeo U-Matic, excepto aquellas en las que se señale lo contrario.

Las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos a las 19h.

Entrada libre, aforo limitado.

JUEVES 8 MAYO

Programa 1
Rosas Danst Rosas. Duración: 50 min.

Programa 2
Love Sonets. Bitings and other Effects. Duración: 50 min.

JUEVES 15 MAYO

JUEVES 22 MAYO

Programa 3
Estaos quietos, hijos de Puta. I Love You. Three shorts: Olga's Solo. Duración: 60 min.

Programa 4
Enter Achilles. Duración: 55 min.

JUEVES 29 MAYO

JUEVES 5 JUNIO

VIERNES 9 MAYO

Programa 3
Estaos quietos, hijos de Puta. I Love You. Three shorts: Olga's Solo. Duración: 60 min.

Programa 4
Enter Achilles. Duración: 55 min.

VIERNES 16 MAYO

Programa 7
The way of the Weed. Duración: 83 min.

VIERNES 23 MAYO

Programa 5
B.a.l.l.e.r.l.n.a. Un, deux, trois, triste. Men. Lounge. Smoke, Felices Pascuals. No Paris. Duración: 56 min.

Programa 6
Blue Yellow. Lodela. Inquieta. Tippeke. Duración: 66 min.

VIERNES 30 MAYO

Programa 1
Rosas Danst Rosas. Duración: 50 min.

Programa 2
Love Sonets. Bitings and other Effects. Duración: 50 min.

VIERNES 6 JUNIO

Programa 7
The way of the Weed. Duración: 83 min.

SÁBADO 10 MAYO

Programa 5
B.a.l.l.e.r.l.n.a. Un, deux, trois, triste. Men. Lounge. Smoke, Felices Pascuals. No Paris. Duración: 56 min.

Programa 6
Blue Yellow. Lodela. Inquieta. Tippeke. Duración: 66 min.

SÁBADO 17 MAYO

Programa 1
Rosas Danst Rosas. Duración: 50 min.

Programa 2
Love Sonets. Bitings and other Effects. Duración: 50 min.

SÁBADO 24 MAYO

Programa 7
The way of the Weed. Duración: 83 min.

SÁBADO 31 MAYO

Programa 3
Estaos quietos, hijos de Puta. I Love You. Three shorts: Olga's Solo. Duración: 60 min.

Programa 4
Enter Achilles. Duración: 55 min.

SÁBADO 7 JUNIO

Programa 5
B.a.l.l.e.r.l.n.a. Un, deux, trois, triste. Men. Lounge. Smoke, Felices Pascuals. No Paris. Duración: 56 min.

Programa 6
Blue Yellow. Lodela. Inquieta. Tippeke. Duración: 66 min.

Museo
Nacional
Centro
de Arte
Reina
Sofía