

Takao Kawaguchi

About Kazuo Ohno

Martes, 9 y miércoles, 10 de octubre, 2018 – 19:00 h
Edificio Nouvel, Auditorio 400

Organiza:

Museo Reina Sofía

En colaboración con:

Centro de Danza Canal

Comisariado:

Isabel de Naverán

“Como si vertiera hierro fundido en un molde [...] Nunca vi bailar en directo a Kazuo Ohno, sino solamente a través de fotografías y en vídeos. Y me parece hermoso, no puedo explicarlo bien, pero siento cierta afinidad hacia los giros y las ondulaciones de sus movimientos. Me resulta incluso sensual ¿Será que guardo en mi una cualidad similar a la suya?”

Takao Kawaguchi

Ficha artística

Duración:

100 minutos con descanso

Coreografía:

**Kazuo Ohno
y Tatsumi Hijikata**

Concepto e interpretación:

Takao Kawaguchi

Dramaturgia, vídeo y sonido:

Naoto Lima

Vestuario:

Noriko Kitamura

Director de escena y luces:

Toshio Mizohata

Aparición en vídeo:

Yoshito Ohno

Producción:

Toshio Mizohata

Materiales de archivo:

cortesía de **Kazuo Ohno**
Dance Studio y CANTA Ltd.

Partiendo de esta pregunta, Takao Kawaguchi (1962) comienza en 2013 a explorar las posibilidades que implica copiar los movimientos del célebre coreógrafo Kazuo Ohno (1906–2010) como modo de acceso a las cualidades intrínsecas y aparentemente intransferibles de esta figura central, no solo de la danza japonesa de posguerra sino de la historia universal de la disciplina en el siglo XX.

Junto con Tatsumi Hijikata —quien ya había empezado a experimentar con ideas contrarias a las formas y técnicas heredadas de la danza occidental, predominantes en el Japón de los años cincuenta— Kazuo Ohno gesta, durante casi diez años, los principios de la conocida danza butoh, inicialmente llamada “Ankoku Butoh”. Se trataba de un nuevo y revolucionario lenguaje, propio para la danza contemporánea en Japón, cuyo origen ha sido interpretado en muchas ocasiones como respuesta al dolor generado por los desastres de la II Guerra Mundial, que se sustentaba en movimientos espasmódicos procedentes del subconsciente.

Una de las piezas paradigmáticas de la danza butoh, resultado de la intensa colaboración entre Ohno y Hijikata que solo terminó con el fallecimiento de este último en 1986, fue sin duda *Admirando a la Argentina*. En ella, la coreografía de Hijikata intentaba recuperar la honda impresión que había causado en Ohno la representación de la bailarina y bailaora española Antonia Mercé y Luque “La Argentina” (1890–1936) en el Teatro Imperial de Tokio en 1929.

Ohno bailó por primera vez *Admirando a la Argentina* en 1977, a los 72 años de edad, en lo que constituyó su espectacular regreso a los escenarios tras el breve periodo que había dedicado al cine para protagonizar las películas de Chiaki Nagano *A Portrait of Mr. O.*, *Mandala of Mr. O* y *Mr. O's Book of the Dead*. Desde el estreno de *Admirando a la Argentina* y hasta su muerte en 2010, a los 103 años, Ohno la representó en teatros de todo el mundo.

La excepcionalidad de la danza de Ohno no se debe únicamente a la avanzada edad del artista en sus giras internacionales, sino también a los rasgos distintivos de su cuerpo, inherentes a su manera de moverse. Ohno, que creía firmemente en la improvisación, afirmaba que “si la danza es guiada por el alma, su forma acontece”. Por ello, algunos la calificaron de “danza del alma”. Tatsumi Hijikata por su parte hablaba de Ohno como “el bailarín del veneno mortal, capaz de causar impresión con tan solo una cucharada”.

Pero, al contrario que Ohno, Hijikata insistía en la necesidad de moldear y dar forma a la danza, es decir, escribirla, fijar su movimiento. Y Kawaguchi parece reflexionar sobre esta doble dirección —espontaneidad y transcripción— en su pieza *About Kazuo Ohno*. Su procedimiento no parte, como cabría esperar, de la técnica de improvisación del butoh, sino que copia literalmente los movimientos del bailarín registrados en filmaciones y fotografías de los estrenos de algunas de las piezas creadas junto a Hijikata: *Admirando a La Argentina* (1977), *My Mother* (1981) y *Dead Sea, Ghost, Wienerwaltz* (1985). Si Kawaguchi cree, como Hijikata, en la importancia de la forma, su objetivo es, como el de Ohno, producir una danza guiada por la intención del alma. Puede que tras esta aparente paradoja de su metodología se halle la intención de comprender definitivamente la fuerza de la relación que unió a ambos coreógrafos durante aquellos fructíferos años.

Las danzas de Ohno que Kawaguchi retoma son realizadas a dúo, pues es Hijikata quien sostiene el cuerpo de Ohno y lo anima. Y en este sentido, también *About Kazuo Ohno* es en cierto modo una dualidad entre la réplica fiel de Kawaguchi y la imagen ilusoria de un Kazuo Ohno convertido por la historia en icono y representación de sí mismo.

Sobre la intención de su trabajo, Kawaguchi afirma:

“Copiar las siluetas y formas de Ohno a partir de filmaciones contradice claramente la creencia del maestro. Y yo me pregunto ¿es posible, a través de la copia perfecta de la forma y movimiento del bailarín, reproducir su alma? La tentativa de copiar su danza tal y como es, sin añadir ni quitar nada, no es otra cosa que suspender toda interpretación que el copista pueda hacer, al igual que sus creencias, y proyectarse a sí mismo en las formas y siluetas del anciano bailarín con la mayor precisión posible. Cuanto más se acerque, sin embargo, mayor será la diferencia, mínima pero inevitable por mucho que intente reducirla. La paradoja es que ese mismo intervalo, no obstante, subraya las características distintivas de quien copia. La copia es original”.

About Kazuo Ohno resulta sugerente tanto para aquellos espectadores que conocen la danza del maestro como para quienes nunca la han visto. Los primeros resucitarán sus movimientos en los de Kawaguchi, mientras que los segundos recurrirán a la imaginación para seguir la escena. El encuentro entre el recuerdo de una figura del pasado y la manifestación de su movimiento en el ahora provoca una multiplicidad de imágenes donde lo que ya no existe aparece constantemente mientras que lo que vemos se desvanece sin cesar. Y es en estas contracciones del tiempo donde reside precisamente el interés de esta pieza: nos parece estar, no ante un pasado que vuelve, sino ante un presente que se despliega en capas discontinuas, sin poder ser capturado en una imagen fija.

Takao Kawaguchi

(1962) es coreógrafo, intérprete y artista. Después de bailar para la compañía ATA DANCE con Atsuko Yoshifuku, formó parte del colectivo Dumb Type entre 1996 y 2008, a la vez que colaboraba con artistas visuales en propuestas en torno a la luz, el sonido y el vídeo. Desde 2008 trabaja en solitario en una serie de performances *site-specific* bajo el título general de *A perfect life until today*, entre ellas *From Okinawa to Tokyo*, presentada en 2013 en el Yebisu International Festival for Art and Alternative Visions del Photographic Art Museum de Tokio. En los últimos años ha creado piezas relacionadas con la danza butoh como *The Ailing Dance Mistress* (2012), basada en escritos de Tatsumi Hijikata, y *About Kazuo Ohno-Reliving the Butoh Diva s Masterpieces* (2013).

Kawaguchi ha participado en numerosos proyectos de investigación y creación artística como *True* (2007) y *Node-The Old Man of the Desert* (2013) junto al miembro de Dumb Type Takayuki Fujimoto y a Tsuyoshi Shirai; o *Tri-K* (2010) con Dick Wong (Hong Kong) y Koichi Imaizumi.

Además, ha sido director del Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Tokio entre 1996 y 1999; ha traducido al japonés el libro *Chroma* (Uplink, 2003), del cineasta experimental Derek Jarman; y participado en *Kingyo*, de Edmund Yeo, cortometraje invitado al Festival de Cine de Venecia en 2009.

Actividad relacionada en el Museo Reina Sofía:

Muestra documental
Un movimiento que se resiste a ser fijado: Kazuo Ohno y La Argentina

Biblioteca y Centro de Documentación, Espacio D
10 de octubre de 2018-15 de febrero de 2019

Actividad relacionada en el Centro de Danza Canal:

Taller impartido por **Takao Kawaguchi**

Jueves, 11 de octubre de 2018

Organizado por los Teatros del Canal en el marco de su colaboración con el Museo Reina Sofía

