

PROGRAMA

XXX for Arlene and Colleagues (1995), 15'

En 1995, mientras trabajaba en el centro Movement Research de Nueva York, Stuart creó e interpretó este solo de corta duración en la Judson Church. Con él respondía a la crítica que Arlene Croce había escrito sobre la pieza de Bill T. Jones, *Still/Here* (1994), en la que el coreógrafo, infectado por el VIH, abordaba los estragos causados por la pandemia del sida. A este respecto, Stuart recuerda: "Había leído el infame artículo de Arlene Croce en *The New Yorker* sobre el 'artista víctima' y me pareció increíble que un crítico pudiera escribir algo sobre una pieza que ni siquiera había visto, y ya no digamos que pudiera sugerir que una obra de estas características no debería producirse. Sentí que la única opción que tenía era responderle".

Coreografía e interpretación: **Meg Stuart**

Música: **Serge Gainsbourg y Vincent Malstaf**

(con fragmentos de Marcel Duchamp y Niccolò Paganini)

All songs have been exhausted (2013), 25'

Esta pieza es un fragmento de *Hunter* (2014), trabajo en el que Stuart explora su cuerpo como archivo vivo poblado por memorias personales y culturales, ancestros y héroes artísticos, danzas, hábitos, destrezas, hambres, sueños, fantasías, fuerzas invisibles, etcétera. "¿Cómo puedo digerir la multitud de influencias y rastros que me han formado como persona y artista? ¿Cómo puede un cuerpo desplegar genealogías cuánticas e historias no acaecidas?", se pregunta la artista para en *All songs have been exhausted*, rastrear aquellas pequeñas cosas que la rodean, empujando, acercando, extendiendo, rechazando, repitiendo y dando forma a los diferentes vestigios e improntas a través del movimiento. Cuando todas las canciones se hayan agotado, ¿habrá una danza insinuándose en el horizonte?

Coreografía e interpretación: **Meg Stuart**

Diseño de sonido: **Vincent Malstaf**

Dramaturgia: **Jeroen Peeters**

Vestuario: **Claudia Hill**

MEG STUART

Es una coreógrafa y bailarina estadounidense nacida en Nueva Orleans en 1965 que vive y trabaja entre Berlín y Bruselas. Estudió danza en la Universidad de Nueva York, ciudad a la que se trasladó en 1983 y donde continuó su formación en el centro Movement Research. En 1991 presentó en el Festival Klapstuk de Lovaina su primera pieza de larga duración, *Disfigure Study*, y en 1994 fundó su compañía Damaged Goods (www.damagedgoods.be), cumpliendo así su deseo de disponer de una estructura propia para desarrollar proyectos artísticos. Con Damaged Goods ha creado más de treinta producciones, desde solos hasta coreografías de gran escala como *Visitors Only* (2003), *Built to Last* (2012) o *UNTIL OUR HEARTS STOP* (2015).

Ha trabajado con artistas como Philipp Gehmacher, Ann Hamilton, Claudia Hill, Benoit Lachambre, Brendan Dougherty y Hahn Rowe. Asimismo, se ha implicado en proyectos audiovisuales, instalaciones y creaciones *in situ* como *Projecting [Space]*, presentada en el festival Ruhrtriennale (Alemania) de 2017, en el que ella y Damaged Goods trabajaron entre 2015 y 2017 invitados por el director teatral Johan Simons. También en el ámbito de la improvisación, ha impulsado y participado activamente en proyectos como *Crash Landing* (1996-1999) y *Auf den Tisch!* (2004-2011). En 2016, presentó *City Lights - a continuous gathering* en el teatro HAU Hebbel am Ufer de Berlín, en colaboración con un grupo femenino de artistas locales.

Ha participado en residencias artísticas en los teatros Schauspielhaus Zürich (Zúrich, 2000-2004) y en Volksbühne Rosa-Luxemburg-Platz (Berlín, 2005-2010) y colaborado con directores teatrales como Stefan Pucher, Christoph Marthaler y Frank Castorf.

Desde el año 2010, Meg Stuart, junto a Damaged Goods, trabaja como artista asociada en el teatro Kammerspiele en Múnich. Además, su compañía colabora regularmente con otros centros escénicos como el Kaaitheater de Bruselas y el HAU Hebbel am Ufer de Berlín.

Su obra ha sido presentada en un amplio circuito internacional de teatros, además de citas como documenta X en Kassel (1997) y Manifesta 7 en Bolzano (2008). En 2008, recibió el Premio Bessie por su trabajo y el Premio de Cultura Flamenca de Bélgica en la categoría artes escénicas, y en 2012 la Academia de las Artes de Berlín le otorgó el Premio Konrad-Wolf.

En 2018, la Bienal de Venecia reconoció su trayectoria y aportación a la danza con el León de Oro.

Organiza:

Museo Reina Sofía

En colaboración con:

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid

Comisariado:

Isabel de Naverán

Ficha artística

Coreografía e interpretación:

Meg Stuart

Duración:

1 hora y 16 minutos

Música en directo:

Brendan Dougherty

Diseño de luces:

Emanuelle Petit

Diseño de sonido:

Vincent Malstaf

Dirección técnica:

Jitske Vandenbussche

Asistencia técnica:

Kobe Le Duc

Gira:

Delphine Vincent

Distribución en España:

Mondigromax, Cultivos de cultura

Producción:

Damaged Goods (Bruselas)

Apoyos:

**Gobierno Flamenco y
Comisión de la Comunidad
Flamenca**

Meg Stuart

Una velada de solos

Viernes 8 de noviembre, 2019 – 19:00 h

Edificio Nouvel, Auditorio 400

Meg Stuart, *An evening of solos works* [Una velada de solos], 2018.
Fotografía: © Giannina Urmeneta Ottiker

Como parte del ciclo de artes escénicas realizado en colaboración con los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, el Museo Reina Sofía presenta *Una velada de solos*, de la coreógrafa Meg Stuart. Al finalizar, tendrá lugar una conversación con la artista presentada y moderada por Isabel de Naverán.

En esta velada, Stuart retoma cuatro solos creados entre 1995 y 2018 —*Atari* (2018), *I take it back* (2007), *XXX for Arlene and Colleagues* (1995), *All songs have been exhausted* (2013)— en los que reflexiona sobre su condición de mujer, de coreógrafa, de trabajadora, de amante. Su hacer cuestiona las funciones, roles, estatus y relaciones de poder a través del trabajo físico, poético y emocional como motor del movimiento. Su práctica está atravesada por el diálogo que sostiene con la diversa comunidad de colaboradores de los que habitualmente se rodea —músicos, artistas visuales, cineastas—, pero también por las imágenes, deseos y preguntas que la acompañan a lo largo de su trayectoria y que adquieren una textura particularmente poética en sus solos.

La comisaria e investigadora Susan Gibb escribió a propósito de su trabajo que es el movimiento, *más que la danza*, lo que mejor describe su medio; un movimiento al que recurre guiada por su deseo incansable de explorar las profundidades misteriosas de la experiencia y de las relaciones humanas.

Colabora:

Actividad organizada en el marco del Ciclo de Artes Escénicas codiseñado por Teatros del Canal y Museo Reina Sofía

Meg Stuart, *An evening of solos works* [Una velada de solos], 2018. Fotografía: © Giannina Urmeneta Ottiker

PROGRAMA:

¿Cómo se pueden traducir en movimiento las sensaciones y los monólogos interiores? ¿Es posible detectar las vacilaciones antes de hablar, los movimientos involuntarios, los espacios a los que viajamos cuando soñamos despiertos, los recuerdos y las proyecciones que turban nuestra conciencia del presente?

Meg Stuart

Atari (2018), 30'

Esta improvisación de Stuart se basa en las ideas y los conceptos de su pieza de larga duración *Sketches/Notebook* (2013), una performance en la que se presentan diversas acciones a la manera de bocetos básicos e investigaciones lúdicas. En *Atari*, la coreógrafa retoma ese material, en colaboración con el músico y productor Brendan Dougherty, para crear juntos un espacio sónico que los lleva a embarcarse en un viaje lleno de aventuras, en el que cruzan fronteras invisibles y se encuentran el uno al otro en territorios inesperados.

Coreografía e interpretación: **Meg Stuart**

Música en directo: **Brendan Dougherty**

Vestuario: **Claudia Hill**

Desde que en 1991 presentó *Disfigure Study* en el Festival Klapstuk de Lovaina, Stuart se convirtió en referente de cierta escena de la danza europea como parte de una constelación de coreógrafos formada, entre otros, por João Fiadeiro, Vera Mantero, Alain Platel o, en España, Mónica Valenciano, quien también se dio a conocer en esta significativa edición de Klapstuk comisariada por Bruno Verbergt. A partir de entonces, el lenguaje de Stuart pareció asumir el cuerpo como una entidad física necesariamente vulnerable que, siendo distorsionada y desplazada por el movimiento, puede tener voz y significado. Esta línea de investigación en torno a las potencialidades del cuerpo en cuanto a materialidad, con su capacidad de afectar y de enunciar, y, sobre todo, de generar nuevos modos de relación, se convirtió en una constante en sus trabajos posteriores.

Mediante la improvisación Stuart indaga en dichas cuestiones, situándose en terrenos abonados por la incertidumbre, la duda y la sospecha de que las cosas, las relaciones y los pensamientos podrían ser de otra manera: podrían darse y revelarse en y a través del movimiento que se transforma y nos redefine continuamente, afectando a la variedad de estados físicos, mentales y emocionales que determinan nuestro modo de habitar el mundo.

I take it back (2007), 6'

Este solo, creado en colaboración con Philipp Gehmacher para la pieza *Maybe Forever* (2007) combina la forma de expresión del habla y la gestualidad corporal al tiempo que convoca y revoca recuerdos. Valiéndose de la duda y en un espacio restringido, Stuart hace que afloren, a través de su cuerpo, los grandes temas del amor y de la pérdida, poniendo a prueba gestos melancólicos ligados a la ausencia, la privación y el consuelo.

¿Recuerdas esa vez que te envié una postal que decía: «Quisiera que estuvieras aquí»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «Te deseo buena suerte»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «No puedo vivir sin ti»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando pasé tres años sin llamarte?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «Quisiera ser tu...»?

¿Recuerdas cuando te dije: «Quisiera...»?

¿Recuerdas cuando te dije: «Definitivamente no eres mi tipo»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «Creo que tú me necesitas más de lo que yo te necesito a ti...»? ¿Y aquel viaje que hicimos juntos?

No lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «Siempre seré fiel»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «Nunca me enamoro de las mujeres»?

Lo re...

¿Recuerdas cuando todos dijimos: «Estarás bien, no necesitas ayuda»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «No tiene caso ser romántico en estos tiempos»?

Lo retiro.

¿Recuerdas cuando te dije: «Extraño tus bromas»?

Yo...

¿Recuerdas cuando te dije: «Me da pavor que alguien se me acerque»?

Lo retiro. Lo retiro todo.

Meg Stuart, *Lo retiro*

(Texto basado en su presentación en Barcelona, noviembre de 2018)

Coreografía, danza y texto: **Meg Stuart**

Dramaturgia: **Myriam Van Imschoot**

Meg Stuart, *An evening of solos works* [Una velada de solos], 2018. Fotografía: © Giannina Urmeneta Ottiker