

STEVE PAXTON

DRAFTING
INTERIOR
TECHNIQUES

ERAKUSKETA 2020 · OTS · 20 – MAI · 10 | EXPOSICIÓN 20 · FEB – 10 · MAY · 2020 | EXHIBITION 20 · FEB – 10 · MAY · 2020

Portadako irudia / Imagen de portada / Cover picture:

Steve Paxton. Joy of Movement Center, Cambridge, Massachusetts, January 1978.

©Stephen Petegorsky

Testuak / Textos / Texts:

Romain Bigé

STEVE PAXTON

DRAFTING
INTERIOR
TECHNIQUES

«ZER EGITEN DU NIRE GORPUTZAK
HARTAZ KONTZIENTE EZ NAIZENEAN?»

«¿QUÉ HACE MI CUERPO CUANDO NO
SOY CONSCIENTE DE ÉL?»

“WHAT IS MY BODY DOING WHEN I
AM NOT CONSCIOUS OF IT?”

STEVE PAXTON

EU

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbaok Steve Paxton: *Drafting Interior Techniques* erakusketa aurkezten du Culturgest Lisboarekin elkarlanean, Joao Fiadeiro eta Romain Bigé-k komisariatua. Estatu mailako programa bakarra, koreografoaren iparramerikar eta Contact Improvisation teknikaren sortzailearen lanari eta ondareari eskainitako lehenengo atzera begirakoa baita. Erakusketak, giza indar eta fenomenoaren azterketa gisa aztertzen du dantza: grabitatea, lasaitasuna, ukimena, desorientazioa eta dantza estudioaren barruko eta kanpoko harremanak.

Paxtonen praktiken, intuizioen eta sentsazioen ideia bat ematea du helburu, eta zortzi estudiotan egituratuta dago; horietako bakoitza inprobisatzen eta mugimenduan dagoen gorputzari aplikatutako 'barneko teknika' bati dagokio. Dantzako estudioan Paxtonek bere buruari behin eta berriz egiten zion galdera batean oinarritzen da: *Zer egiten du nire gorputzak hartaz kontziente ez naizenean?*

Dantza praktika eta errepresentazio bezala hartutako erakusketa, lanak aretoko espazioak eraldatu, behin-behineko dantza garaikide estudio bilakatzen ditu, eta ikusleei eta dantza profesionaleri gonbit egiten die beren mugimenduen inguruan hausnartzera. *Steve Paxton: Drafting Interior Techniques*, mugimenduan dauden irudien erakusketa bat planteatzen du ikus-entzunezko piezen bidez, performanceak, elkarrizketak eta instalazioak erakutsiz. Azken batean, mugimenduaz gogoeta egin nahi da, dantzan ari diren buru baten eta gorputz baten ikuspuntutik.

Erakusketa osatzeko, tokiko eta nazioarteko artistek zuzendutako espektakulo, tailer eta nazioarteko mintegi batez osatutako programa publikoa izango da.

Steve Paxton: Drafting Interior Techniques Culturgest Lisboaren jatorrizko ideia bat da, non 2019ko martxoa eta uztaila bitartean aurkeztu zen lehen aldiz.

ES Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao presenta la exposición *Steve Paxton: Drafting Interior Techniques*, en colaboración con Culturgest Lisboa y comisariada por João Fiadeiro y Romain Bigé. Un programa único a nivel estatal dado que se trata de la primera retrospectiva dedicada a la obra y legado del coreógrafo norteamericano, creador de la técnica Contact Improvisation. La muestra analiza la danza como un estudio de fuerzas y fenómenos, humanos y más-que-humanos: la gravedad, la quietud, el toque, la desorientación y las relaciones dentro y fuera del estudio de danza.

Con el objetivo de transmitir la idea de las prácticas, intuiciones y sensaciones del cuerpo de baile de Paxton, la exposición está estructurada en ocho 'estudios', cada uno de los cuales responde a una 'técnica interior' aplicada al cuerpo-en-movimiento que baila-improvisa. Gira en torno a una pregunta que Paxton se planteaba constantemente a sí mismo en el estudio de baile: *¿Qué hace mi cuerpo cuando no soy consciente de él?*

Centrándose en la danza como práctica y como representación, la exposición transforma los espacios de la sala de exposiciones de Azkuna Zentroa en estudios de danza contemporánea, donde se invita al público y a profesionales de la danza a preguntarse acerca de sus propios movimientos. *Steve Paxton: Drafting Interior Techniques* se plantea como una muestra de imágenes en movimiento a través de piezas audiovisuales, entrevistas e instalaciones que presentan las reflexiones que el coreógrafo ha hecho a lo largo de su carrera.

La exposición se completa con un programa público compuesto por un ciclo de espectáculos, talleres y un seminario internacional.

Steve Paxton: Drafting Interior Techniques es una idea original de Culturgest Lisboa, donde se presentó por primera vez entre marzo y julio de 2019.

EN

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao presents the exhibition *Steve Paxton: Drafting Interior Techniques*, in collaboration with Culturgest Lisboa and curated by João Fiadeiro y Romain Bigé. A unique state-wide programme given that this show is the first retrospective exhibition dedicated to North-American choreographer's work and legacy, who developed the Contact Improvisation technique. It looks at dance as a study of forces and phenomena, human and more-than-human: gravity, stillness, touch, disorientation, relations, in and out of the dance studio.

The exhibition is aimed at giving a sense of the practices, intuitions and sensations of Paxton's dancing body. Organized in eight 'studies', each of them pointing to an 'interior technique' of the improvising body-in-motion, it is built around a puzzle Paxton persistently posed to himself in the dance studio: *what is my body doing when I am not conscious of it?*

Focusing on dance-as-practice as much as dance-as-performance, the exhibition turns the Exhibition Hall of Azkuna Zentroa into contemporary dance studios, where visitors and dance professionals are invited to inquire about their own movements. *Steve Paxton: Drafting Interior Techniques* is thus an exhibition-in-motion, showcasing audio-visual pieces, interviews and original installations which reflect upon movement from the perspective of a dancing bodymind.

The exhibition is accompanied by a public programme composed by a cycle of performances, workshops and an international seminar.

Steve Paxton: Drafting Interior Techniques is an original idea of Culturgest Lisboa, where it was first presented between March and July 2019.

1

OINEZKOEN MUGIMENDUARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE EL MOVIMIENTO PEATÓN

A STUDY IN PEDESTRIAN MOVEMENT

"I was spying on myself. Self-hacking."

EU

Erakusketaren hasieran, hainbat galdera egiten dira: Zer behar da dantza bat ikusteko pertsona baten eguneroko mugimendu bakoitzean? Ba al dago pertsonari begiratzeko moduren bat, beren ekintzak antzezpen bihurtzen dituen? Antzetzu al daitezke eguneroko keinuak agertokian, aldatu gabe?

1960ko hamarkadaren hasieran, Steve Paxtonek Judson Dance Theatre sortzen lagundu zuen, dantza postmodernoaren oinarriak ezarri zituen abentura multidisziplinarioa. Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, Robert Rauschenberg eta beste artista batzuekin lankidetzan, Steve Paxtonek hamarkada bateko iraupena izango zuen ikerketa bati ekin zion. Oinezkoen mugimenduak aztertu zituen: nola ibiltzen ziren, nola esertzen ziren, nola egiten zuten irribarre, nola irauten zuten zutik, nola egiten zuten kirola...

Erakusketan, Steve Paxtonen *Satisfyin Lover* lanean (1967) oinarritutako bideo-instalazio bat erakusten dugu, Joao Fiadeiro, Romain Bigé eta Rui Xavier-ek sortutakoa, 42 pertsona espazioa gurutzatzen azaltzen duen pieza. Agertzen dena zera da: Pertsona guztiek beren eguneroko (ibiltzea, esertzea, zutunik egotea) keinuak egiteko duten modu bakarraren doinu berezia, eta besteek haiek ikusteko duten moduarena. Onen aurrean, 1969an Erroman (Italia) egindako kontzertu baten artxiboko irudiak aurkezten dira, non Paxtonek Simone Forti, Deborah Hay eta Yvonne Rainerrekin batera jo zuen. Hirurogeiko hamarkadako New Yorkeko eszena mugiarazi zuten eguneroko mugimenduetan elkarri egindako esplorazioen testigantza bat.

ES La exposición comienza planteando una serie de preguntas: ¿Qué hace falta para ver una danza en cada movimiento cotidiano de una persona? ¿Existe una manera de mirar a las personas que convierta sus acciones en representaciones? ¿Es posible representar gestos cotidianos sobre el escenario sin modificarlos?

A principios de la década de los sesenta, Steve Paxton contribuyó a la fundación del Judson Dance Theatre, una aventura multidisciplinar que sentó las bases de la danza postmoderna. En colaboración con artistas como Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown o Robert Rauschenberg, Steve Paxton comenzó una investigación de una década de duración en la que analizó los movimientos de las personas viandantes, cómo andaban, se sentaban, sonreían, permanecían de pie, hacían deporte...

En la exposición mostramos una instalación de video creada por Joao Fiadeiro, Romain Bigé y Rui Xavier, basada en *Satisfyin Lover* (1967) de Steve Paxton, una pieza donde 42 personas cruzan el espacio. Lo que aparece es la melodía singular de la manera única en la que todas y cada una de las personas realizan sus gestos más cotidianos (andar, sentarse, estar de pie), y de cómo las ven las demás. En frente, presentamos imágenes de archivo de un concierto de 1969 en Roma, Italia, donde Paxton actuó junto con Simone Forti, Deborah Hay e Yvonne Rainer. Un testimonio de las exploraciones mutuas en los movimientos cotidianos que movilizaron la escena neoyorquina de los años sesenta.

EN

The exhibition begins with a series of questions: what does it take to see an ordinary movement like a dance? Is there a way of looking at people that renders them performance? Is it possible to perform everyday gestures on stage without changing them?

Towards the beginning of the 1960s, Steve Paxton contributed to found the Judson Dance Theatre, a transdisciplinary adventure that laid the foundations for post-modern dance. Collaborating with artists such as Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, or Robert Rauschenberg, Steve Paxton began a decade-long investigation into pedestrian movements: walking, sitting, smiling, standing, playing sports...

In the exhibition, we showcase a video installation created by João Fiadeiro, Romain Bigé and Rui Xavier, based on Paxton's *Satisfyin Lover* (1967), a piece for 42 people crossing the space. What appears is the unique melody of each and everyone's unique way of performing the most quotidian of our gestures (walking, sitting, standing) while being seen. In opposite to it, we present archival footage of a 1969 concert in Rome, Italy, where Paxton performed together with and in pieces by Simone Forti, Deborah Hay and Yvonne Rainer. A testament of the mutual explorations in everyday movements that mobilized the 1960s New York scene.

2

ANARKIARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE, LA ANARQUÍA

A STUDY IN ANARCHY

"It is time again to attempt anarchy. For one, anarchy is simple: it only requires special conditions of communication."

EU

Nola asma ditzake kolektibo batek elkarrekin dantzatzeko moduak, batak bestearengana jo gabe? Zer forma asmatzen dugu, inork zuzendu gabe sortzen eta bizitzen saiatzen garenean?

Horiek ziren, besteak beste, Grand Union "antzerkiko kolektibo anarkiko-demokratikoak" egiten zituen galderak. Bederatzi koreografok osatzen zuten taldea, eta Paxtonek inprobisazio kolektiboak egin zituen haiekin, hirurogeita hamarreko hamarkadan.

«Forma da permisiboa, permutatiboa, elastikoa, ez-espezifikoa. Grand Union-en, bederatzi pertsonak etengabe asmatzen dute forma hori [...]. Ez dakite zer sortzen duten, baina konfiantza dute horretan», esan zuen Paxtonek 1972an.

Erakusketan, bideo klipak proiektatzen dira, lowako Unibertsitatean egin zen hiru orduko emanaldi batekin batera. Ikusleak jarraitu ahal du dantzarien etengabeko negoziazioa, asmamena eta aldaketarako duten prestasuna. Hemen, anarkiari buruzko estudioa komunikazioari, giza sentsibiltateari eta elkarrekiko eskuzabaltasunari buruzko azterlan bat da.

Grand Union-ekin batera, *Air/Beautiful Lecture* (1973) erakusten dugu. Aldi berean sortutako lan horretan, film porno bat jartzen dute *Swan Lake-ren* bideo baten gainean, eta Watergate eskandaluaren ondoren Nixtonek egindako lehen hitzaldiaren zuzeneko emanaldia ere bai. Dramaturgia queer-aren ikasgai honetaz, Paxtonek gogoeta hau egiten du: «Zergatik gaude hain obsesionatuta Mendebaldean orgasmoekin?»

ES ¿Cómo puede un colectivo de personas inventar maneras de bailar juntas sin dirigirse unas a otras? ¿Qué formas inventamos cuando tratamos de crear y vivir sin nadie que dirija?

Éstas son algunas de las preguntas que se planteaba el “colectivo anárquico-democrático de teatro” Grand Union, formado por nueve personas coreógrafas con quienes Paxton realizó improvisaciones colectivas durante la década de los setenta.

«La forma es permisiva, permutativa, elástica, inespecífica. En Grand Union, dicha forma es inventada continuamente por nueve personas [...]. No saben lo que crean, pero confían en ello», destacó Paxton en 1972.

En la exposición se proyectan videoclips junto con una representación completa de tres horas de duración que tuvo lugar en la Universidad de Iowa. La persona espectadora puede seguir la negociación constante, el ingenio y la prestación al cambio que muestran las bailarinas y bailarines. Aquí, el estudio sobre la anarquía constituye un estudio en torno a la comunicación, la sensibilidad humana y la generosidad recíproca.

Junto a Grand Union, mostramos *Air/Beautiful Lecture* (1973), obra creada en el mismo periodo, donde se superponen una película porno con un vídeo de *Swan Lake* y la emisión en directo del primer discurso de Nixon sobre el escándalo Watergate. Una lección de dramaturgia queer sobre la que Paxton realiza la siguiente reflexión: «¿Por qué estamos tan obsesionados en Occidente con los orgasmos?»

EN

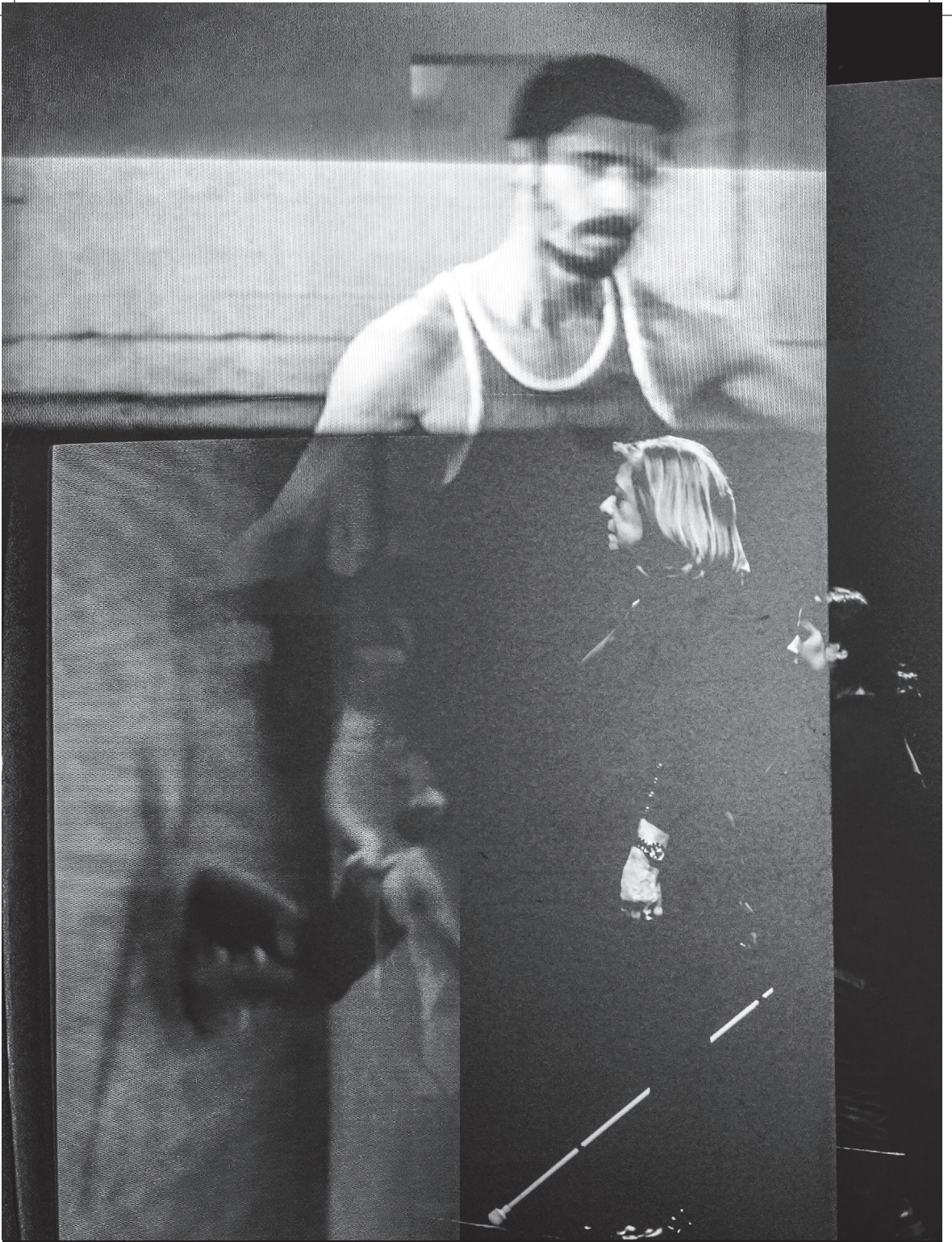
How can a collective invent ways of dancing together without directing each other? What forms are invented when we try to create and to live without leaders?

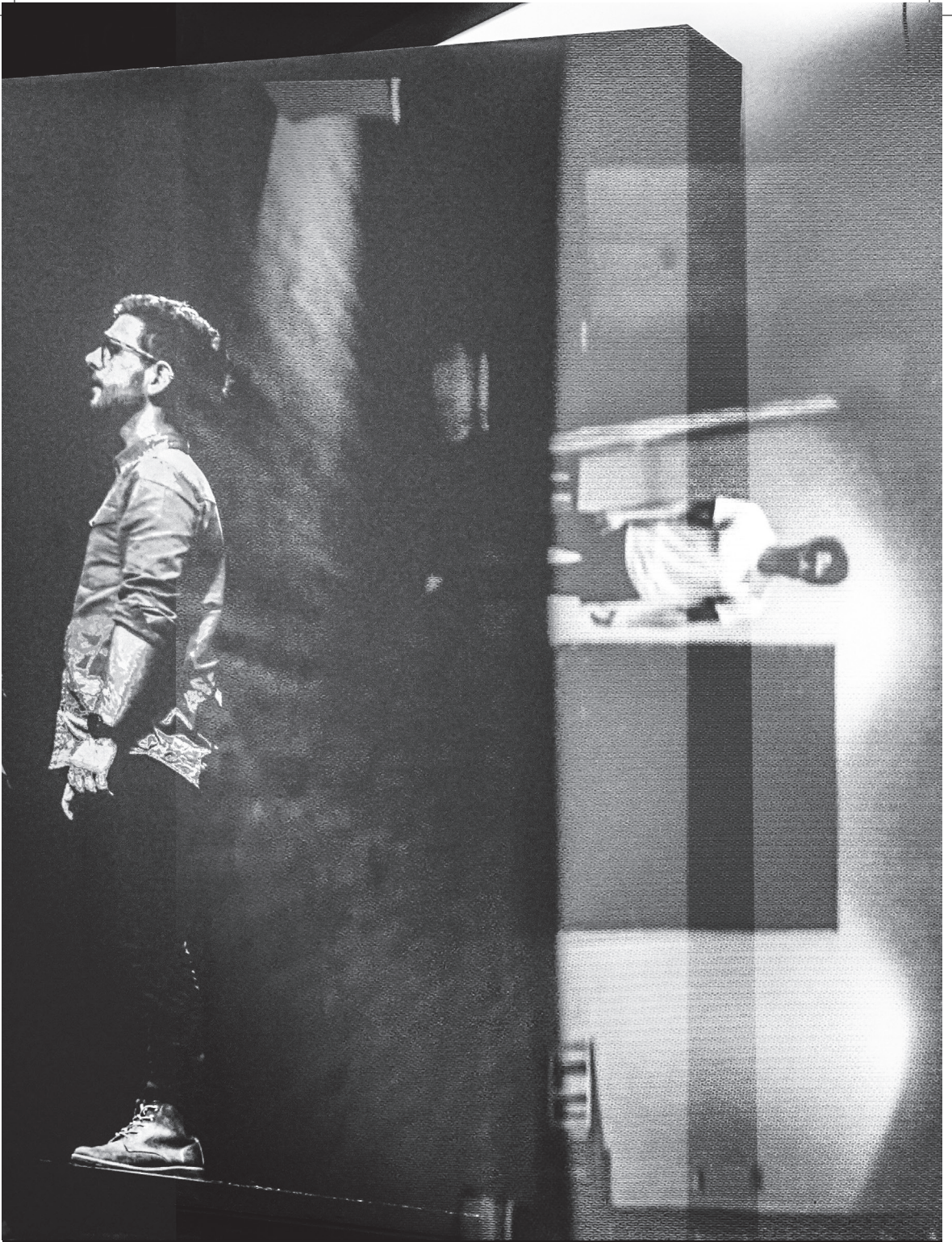
These are some of the questions that spurred Grand Union, an “anarchistic-democratic theatre collective” of nine choreographers with whom Paxton performed collective improvisations throughout the 1970s.

“The form is permissive, permutative, elastic, unspecified. In the Grand Union, it is continuously invented by nine people [...]. They do not know what they create, but they trust it,” remarked Paxton in 1972.

In the exhibition, videoclips are projected alongside a full length, three-hour long performance at Iowa University, where the viewer can follow the constant negotiation, invention, readiness for change displayed by the dancers—here, the study in anarchy is a study in communication, in humanness, and in mutual generosity.

Next to Grand Union, we showcase *Air/Beautiful Lecture* (1973), created in the same period, which superimposes a pornographic movie with a video from *Swan Lake* and the live broadcast of Nixon’s first Watergate speech. A lesson in queer dramaturgy, where Paxton ponders: “Why are we in the West so hung up on orgasm?”

3

UKITUARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE EL TOQUE

A STUDY IN TOUCH

"The dancer's weight is only theirs to give; not to possess."

EU

1972ko urtarrila. Gorputzak, desorekatuak, jauzi egiten dute eta esku batetik bestera pasatzen dira, horiek jaso egiten baitituzte, erori, altxatu eta berriz erortzen dira. Jarduera bitxi horrek hamabost minutu irauten du. Kirol-galtzak dituzten hamaika gaztek grabitatearen legeak aztertzen dituzte, gimnasioko koltxoneten gainean. Oberlin Collegen gaude. *Magnesium* da obraren izena. Distira laburra eta bizia sortzeko gai den metala. Gorputzen arteko talkak. Contact Improvisation-aren sorburua. Hala, galdera batekin hasi zen: Zer gertatzen zaio dantzari bati bere gorputzeko azala beste dantzari baten azalarekin kontaktuan jartzen denean? Azken berrogeita hamar urteetan, mundu osoko dantza-estudioetan, gorputzek elkar jo dute, galdera horri jarraituz.

Erakusketan, estudioa horien lehen paisaia berreraiki dugu: gimnasioko koltxonetak, kolpeak arintzeko. Igandero, ikus-entzuleak etor daitezke, bertako eta nazioarteko dantzariak ematen dituzten eskolak hartzera. Bojana Cvejić-en eta Lennart Laberenzen *...in a non-wimpy way...* dokumentala ere erakusten da. Contact Improvisation-ak gerrarekin eta borrokarekin duen erlazioari buruzko eztabaida: Giza sentsibilitatearen ikuspegi alternatiboa eskaintzen al du borrokak, lankidetzan eta elkarrekiko laguntzan oinarritutako ikuspegia, kontsumo-gizartearen gogo merkearen eta munduan txertatutako kapitalismoaren kontrako antidoto iragankor gisa? Kontua da Contact Improvisation-a "copyleft" dantza-teknika bakarretako bat dela: edonork du bere esku erakustea, hackeatzea, praktikatzea eta besteekin partekatzea. Ez dago ez titularrik, ez kontrol-instantzia zentralizaturik, baizik eta nazioarteko eztabaida-foro bat, hemen, *Contact Quarterly*-i eskainitako horma baten bidez irudikatua. Aldizkari hori Nancy Stark Smithek sortu zuen, eta azken 45 urteetan espazio bat eskaini du hitzekin eta mugimenduekin pentsatzeko.

ES Enero de 1972. Los cuerpos desequilibrados, saltan y pasan de unas manos a otras que las recogen, caen, se levantan y vuelven a caer. Esta extraña actividad se prolonga durante quince minutos. Once jóvenes con pantalones de deporte exploran las leyes de la gravedad sobre colchonetas de gimnasio. Nos encontramos en el Oberlin College. La obra se titula *Magnesium*. Un metal capaz de producir un resplandor breve y brillante. Choques entre cuerpos. El origen del Contact Improvisation, que comienza con una pregunta: ¿Qué ocurre a un bailarín o bailarina cuando la piel de su cuerpo entra en contacto con la de otro bailarín? Durante los últimos cincuenta años, en los estudios de danza de todo el mundo los cuerpos han rodado unos sobre otros siguiendo esta pregunta.

En la exposición, hemos reconstituido el primer paisaje de estas exploraciones: colchonetas de gimnasio para amortiguar los golpes. Cada domingo, el público puede venir a recibir clases impartidas por profesionales de la danza locales e internacionales. También se muestra el documental de Bojana Cvejić y Lennart Laberenz... *in a non-wimpy way...*, una discusión sobre la relación del Contact Improvisation con la guerra y el combate: ¿Está el combate ofreciendo una visión alternativa de la sensibilidad humana, basada en la colaboración y en la ayuda recíproca, como un antídoto efímero al entusiasmo barato de la sociedad de consumo y al capitalismo integrado en el mundo?

El hecho es que el Contact Improvisation constituye una de las pocas técnicas de danza *copyleft*: es decir, cualquier persona la puede enseñar, hackear, practicar y compartir. No hay personas propietarias de la técnica, ni control centralizado sobre ella, sino un foro internacional de discusiones, que en la exposición se representa a través de una pared dedicada a *Contact Quarterly*, revista creada por Nancy Starck Smith. Esta publicación ha representado durante los últimos 45 años un espacio donde pensar con palabras y en movimiento.

EN

January 1972. Bodies, off-kilter, leap into the air, hurl themselves at each other, grasp, fall, rise, fall. This strange activity lasts fifteen minutes. Eleven young men wearing sweatpants explore the laws of gravity, on gym mats. We are at Oberlin College. The piece is entitled *Magnesium*. An elemental metal capable of producing a brief, brilliant glow. Clashing of bodies. The origins of Contact Improvisation. Contact Improvisation thus began with a question: what happens to dancers when their skins meet? For the past fifty years, in dance studios all around the world, bodies have been rolling on each other following this question.

In the exhibition, we reconstituted the first landscape of these explorations: gym mats, to cushion the shocks of falling, where visitors, every Sunday, can come and take classes with local and international dancers. Alternatively, we show Bojana Cvejić and Lennart Laberenz's documentary ... *in a non-wimpy way...*, a discussion of Contact Improvisation's relationship to war and combat: is Contact offering an alternative view on humanity, one based on collaboration and mutual aid, a momentary antidote to the cheap thrills of the consumer society and world integrated capitalism?

The fact remains that Contact Improvisation is one of the rare copyleft dance technique: anyone can teach it, hack it, practice it, and share it with others. No proprietor, no centralized instance of control, but rather: an international forum of discussions, represented here by a wall of *Contact Quarterly*, a journal that was initiated by Nancy Stark Smith and that has, for the last 45 years, been a space for thinking-with-words and in-movement.

4

DESORIENTAZIOARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE LA DESORIENTACIÓN

A STUDY IN DISORIENTATION

"It is difficult to find out what we don't know."

EU

«Jaio zinen egunetik ari zara grabitatean igeri egiten. Zelula bakoitzak badaki non dagoen behea esaten dugun hori. Erraz ahazteko modukoa. Zure gorputz-masak eta lurraren masak elkarri deitzen diote...» (Steve Paxton)

Dantzatzea orientazioarekin jolastea da: Gure gorputzeko zelula bakoitzak behea esaten dugun hori non dagoen baldin badaki, dantzari batek bere bizitzan ikasten dituen bira, inbertsio, jasotze, jauzi eta itzulipurdi ugariak nolabaiteko tentsioa eragiten dute ezagutza horretan.

Hainbat hamarkadatan dantza eta inprobisazioa egin ondoren, Steve Paxtonek *Material for the Spine* garatu zuen, mugimenduari buruzko puzzle zinetiko eta *kōans* batzuk, gorputzaren anatomia esperimentalaz aztertzeko. Artista dantzariak ezohiko jarrerak hartzen dituzte, forma «perfektuei» eta ezinezkoiei egiten diete aurre, eta gonbit egiten zaie tentsio guztiak, mugimenduan sortzen diren kontzientziaren hutsune guztiak lortzera.

Areto honetan, *Material for the Spine* bertsio digitalean aurkezten dugu, Contredans-ek ekoitzia, dantzariaren praktika elikatzen duten ariketak eta irudiak eskaintzen dituzten bideoen bidez. Sabaian, klip isil batzuen hautaketak *Phantom Exhibition*-en bihotza eratzen du. Steve Paxtonek, Florence Corinek eta Baptiste Andrienek sortutako bideo-instalazio bat da, eta grabitateak parte hartzen duen esperimentu bisualetan murgiltzen du ikuslea.

ES «Llevas nadando en la gravedad desde el día que naciste. Cada célula sabe dónde está lo que denominamos abajo. Fácil de olvidar. Tu masa corporal y la masa de la tierra se reclaman mutuamente...» (Steve Paxton)

Bailar es jugar con la orientación: si cada célula de nuestro cuerpo sabe dónde está lo que denominamos abajo, los múltiples giros, inversiones, elevaciones, saltos y volteretas que un bailarín aprende a lo largo de su vida ejercen cierta tensión sobre este conocimiento.

Tras varias décadas de danza e improvisación, Steve Paxton desarrolló *Material for the Spine*, una serie de puzzles cinéticos y *kōans* sobre el movimiento, con el objeto de estudiar la anatomía experimental del cuerpo. Las y los bailarines adoptan posturas inusuales, se enfrentan a formas “perfectas” e imposibles y se les invita a perseguir todas las tensiones, todos los vacíos de la consciencia que emergen durante el movimiento.

En esta sala presentamos *Material for the Spine* en versión digital, producida por Contredanse, mediante diversos vídeos que ofrecen ejercicios e imágenes para nutrir la práctica del bailarín y bailarina. En el techo, una selección de clips da forma al corazón de la *Phantom Exhibition*, una instalación de vídeo creada por Steve Paxton, Florence Corin y Baptiste Andrien, con la que sumergir a las personas espectadoras en experimentos visuales en los que interviene la gravedad.

EN

“You’ve been swimming in gravity since the day you were born. Every cell knows where down is. Easily forgotten. Your mass and the earth’s mass calling to each other...” (Steve Paxton)

Dancing is playing with orientation: “if every cell of our body knows where down is,” the multiple spins, inversions, lifts, dives and tumbles a dancer learns through their life often brings this knowledge into tension.

After several decades of dancing and improvising, Steve Paxton developed *Material for the Spine*, a series of kinetic puzzles and movement *koans* for studying the body’s experiential anatomy, where dancers are placed in unusual positions, confronted to “perfect” and impossible forms and encouraged to track all the tensions, all the gaps in consciousness that emerge while moving.

In this room, we present *Material for the Spine* in its digital version produced by Contredanse, a set of videos offering exercises and images to nourish the dancer’s practice. On the ceiling, a selection of clips forms the core of the *Phantom Exhibition*, a video installation created by Steve Paxton, Florence Corin and Baptiste Andrien, to immerse the viewer in visual experiments with gravity.

5

GRABITATEARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE LA GRAVEDAD

A STUDY IN IN GRAVITY

“Even standing, you execute a continual fall.”

EU

Lurtarrak, lurrari lotuta gaude.

Gure kanpoko forma, gure mugimenduak eta erritmoak grabitateak eragiten ditu, beste indar batek baino gehiago. Grabitatearen ikuspegitik, harri handiak, beste ugaztun handi batzuk edo landareak eta gu ez gara hain desberdinak: giza gorputz bat airera botatzen denean, lege balistiko berak beteko ditu ezinbestean, eta ibilbide parabolikoa egingo du.

Iraunkortasun horrek bereziki lasaigarria den zerbait ekartzen du: planeta honen gainean edozein lekutara goazela, indar batek hartuko gaitu, denbora luzez galtzea eragotziko diguna.

Dantza ikastea mugimenduaren azpian dagoena aztertzea da. Grabitatetik abiatuta, pertsona gisa dugun bizitzaren konstanteetako bat den aldetik, dantzariak mugitu eta beren indarrarekin eta haren kontra jolasten dira, amore ematen eta beren abiadurarekin bat egiten ikasiz.

Tailerretan, Paxtonek eguneroko siestak eskaintzen ditu, haren ustez dantzarien prestakuntzaren parte baitira, grabitatearen aurrean amore emateko. Erakusketan kuxin ugari daude, espazioa erabiltzen duten pertsonak, atsedean hartu behar duten ikusleak edo herritarrak bertan jar daitezten, eta teknika hau esperimentatu ahal izan dezaten...

Eta etzateko aitzakia bat behar izanez gero, sehaskako kanta bat eskainiko dugu: Steve Paxtonek *Gravity* irakurtzen azaltzen duen grabazioa, hau da, Lisa Nelson, Florence Corin eta Baptiste Andrienekin batera sortutako azken liburua – dantzari, mugimenduari eta haien indarrei buruzko meditazioa.

ES Terrícolas, estamos vinculados a la tierra.

Nuestra forma externa, nuestros movimientos y nuestros ritmos están influidos por la gravedad más que por cualquier otra fuerza. Desde el punto de vista de la gravedad, no somos tan diferentes a las enormes piedras, otros grandes mamíferos o las plantas: cuando un cuerpo humano se lanza al aire, seguirá ineludiblemente las mismas leyes balísticas y describirá una trayectoria parabólica.

Esta permanencia implica algo especialmente tranquilizador: allá donde vayamos sobre la superficie de este planeta, nos invadirá una fuerza que nos impedirá perdernos por mucho tiempo.

Estudiar la danza es estudiar lo que subyace al movimiento. Partiendo de la gravedad como una de las constantes de nuestra vida como personas, las bailarines se deslizan y juegan con y contra su fuerza, aprendiendo a ceder y a sintonizarse con su velocidad.

En sus talleres, Paxton ofrece siestas diarias, ya que considera que dormir forma parte de la formación de personas bailarinas para rendirse ante la gravedad. La exposición ofrece gran cantidad de cojines donde personas que utilicen el espacio, el público que necesite descansar o la ciudadanía, puedan acomodarse y experimentar esta técnica...

Y si lo que se necesita es una excusa para tumbarse, ofrecemos una canción de cuna: una grabación de Steve Paxton leyendo *Gravity*, su último libro concebido junto a Lisa Nelson, Florence Corin y Baptiste Andrien – una meditación sobre la danza, el movimiento y las fuerzas que los habitan.

EN

Earthlings, we are earthbound.

Our external form, our movements, our rhythms are shaped by gravity more than by any other force. From the point of view of gravity, we are not so different from large rocks, other large mammals or plants: thrown into the air, a human body will ineluctably follow the same and simple ballistic laws and describe a parabolic trajectory.

There is something heavily reassuring in this permanence: wherever we go on the surface of this planet we are inhabited by a force that will not let us go astray for long.

To study dance is to study what underlies movement. Gravity being one of the constants in our human lives, dancers ride and play with and against its force, learning to yield and to tune themselves to its speed.

In his workshops, Paxton offers daily naps, considering sleep to be part of a dancer's training to surrender to gravity. For the dancers that will use the space, for the visitors that will need a rest, for the city dwellers that might pass by, the exhibition offers a large nest of cushions to climb and test this technique...

And if one needs to have an excuse to lay down, we offer a lullaby: Steve Paxton, recorded as he is reading *Gravity*, his latest book conceived together with Lisa Nelson, Florence Corin and Baptiste Andrien—a meditation on dance, movement, and the forces that inhabit them.

6

GELDITASUNARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE LA QUIETUD

A STUDY IN STILLNESS

“... time moves as quickly as the dancers move.”

EU

Ez-egitea funtsezko keinua da Steve Paxtonen barne-tekniketan. Aikidotik hartua da borroka-arte gisa, eta yogatik meditazio-praktika gisa. Ekintzako umiltasun keinu bat, ez-egiteak zehatz aztertzen du zer gertatzen ari den erabakitzen dudanean erabaki bat ez hartzea eta jarduerak nire ordezt erabaki dezan uztea.

Paxtonen belaunaldiko artistentzat, John Cage musikari iparramerikarra izan zen ez-egitean oinarritutako jakintza horren sortzaile nagusia. Historia oso ezaguna da: Cage, “isiltasuna entzutea” zer ote litzatekeen jakiteko jakin-minez, kamera anekoiko batean sartu da (“gela gor batean”), kanpoko soinutik isolatzeko. Emaitza, jakina, isiltasunaren kontrakoa da: bere odolaren ponpaketak belarrietan egiten du burrunba, eta arnasketaren erritmoak ez dio alde egiten, saihestezina da. Cagerentzat, hor hasten da dena: gelditzen garenean eta, hala ere, ohartzen garenean ezer ez dela gelditu. Erakusketak 4’33’’ erakusten du, hiru ekitaldiz osatutako musika-obra; hor, *tacet* baizik ezin da irakurri (hitzez hitz, “isiltasuna”), eta musikariak, musika-tresna ukitu gabe, gonbit egiten die harritura dauden ikusleei, isiltasunaren soinua entzun dezaten.

1970ean Paxton *Standing*-ekin hasi zen lanean. Mugimendu hori Cageren lanaren antzekoa zen, eta galdera hau egiten zuen: Zer mugitzen da dena gelditu denean? Erantzuna *Small Dance* da. Ikusleei gonbit egiten zaie dantzaldi batean parte har dezaten, Steve Paxton, Daniela Schwarz eta Uxue Pascual dantzarien soinu-grabazioen laguntzarekin. Jarrera bertikalean grabitatearekin duten esperientzia deskribatzen dute horietan.

ES El no-hacer constituye un gesto fundamental en las técnicas interiores de Steve Paxton, tomado del Aikido como arte marcial y del Yoga como práctica de meditación. Un gesto de humildad-en-el-acto, el no-hacer constituye el estudio de lo que está ocurriendo cuando decido no tomar una decisión y dejar que la actividad decida por mí.

Para la generación de artistas de Paxton, el músico norteamericano John Cage fue el gran creador de esta sabiduría basada en el no-hacer. La historia es bien conocida: Cage, con curiosidad por saber lo que significaría “escuchar el silencio”, entra en una cámara anecoica (“cuarto sordo”) para aislarse del sonido exterior. El resultado, por supuesto, es lo contrario al silencio: el bombeo de su sangre le retumba en los oídos y el ritmo de su respiración no le abandona, se vuelve inevitable. Para Cage, aquí es donde todo comienza: cuando nos detenemos y descubrimos, no obstante, que nada se ha detenido. La exposición muestra *4'33''*, la obra musical formada por tres actos donde únicamente se puede leer *tacet* (literalmente, “silencio”) y donde el músico, sin tocar su instrumento, invita al público estupefacto a escuchar el sonido del silencio.

En 1970, Paxton comenzó a trabajar con *Standing*, movimiento análogo a la obra de Cage, que planteaba la siguiente cuestión: ¿Qué se mueve cuando todo ha parado? La respuesta es un *Small Dance*. Se invita al público a participar en un baile, ayudado de grabaciones de sonido de Steve Paxton, Daniela Schwarz y Uxue Pascual en las que describen su propia experiencia con la gravedad en postura vertical.

EN

Not-doing is a central gesture in Steve Paxton's interior techniques, borrowed to the martial art of Aikido and to the meditation practice of Yoga. A humility-in-the-act, not-doing is the study of what is happening when I decide to not-decide, and to let the event decide for me.

For Paxton's generation of artists, American musician John Cage was the grand purveyor of this wisdom of not-doing. The story is well known: Cage, curious to know what it would mean to “listen to silence”, enters an anechoic (“deaf”) chamber to cut himself off from exterior sounds. The result, of course, is the contrary of silence: his bloodstream beats to his ears, and the rhythm of his breath is still there, unavoidable. For Cage, this is where everything begins: when we stop and discover that nothing has stopped nonetheless. The exhibition showcases the score of *4'33''*, a piece in three acts which only reads *tacet* (literally: “keep quiet”), and where the musician, not playing their instrument, invites the stupefied audience to listen to the sound of silence.

In 1970, Paxton started to work with *Standing*, the movement analog to Cage's piece, asking the question: what moves when everything has stopped? The response is a *Small Dance*, that the visitors are invited to practice, aided with sound recordings of dancers Steve Paxton, Daniela Schwarz and Uxue Pascual describing their own experience of gravity in the upright posture.

7

SOLOARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE EL SOLO

A STUDY IN SOLO

"Solo dancing does not exist."

EU

Martha Grahamek esan zuen pertsona batek ez duela inoiz bakarrik dantzatzen: gutxienez, beti egonten da konpainia bat, kanpoan. Alde horretatik, Paxtonen dantza bakoitzak konpainia horien ikasketak ditu. Dantzari batek bakarkako obra bat interpretatzen duenean ere, dantzan ezkutatuta dauden konpainiak aurkitzen ditu: grabitatea, musika eta memoriak.

Bakarka interpretatzeak nahasmen berezia sortzen dio inprobisatzen duenari: Nola jarrai dezake norbaitek, ezustekoarekin harremanetan egoteko adina jakin gabe? Zein beste motari (gizakiak, ez gizakiak, ekologikoak diren besteei) gonbidatu ahal zaio dantzatzera eta zer arreta emango diogu?

1955ean eta 1981ean, Glenn Gould-ek J.S. Bach-en *Goldberg bariazioak* obraren bi interpretazio grabatu zituen. 1986an, bi grabazioei buruzko ikerketa hasi zuen Paxtonek. Bost urte iraun zuen, eta diferentzia eta errepikapena ikertu zituen. Lehenago inoiz egin ez diren mugimenduak inprobisatu ahal izango ditu? Zer izango litzateke inprobisazio huts bat, errepikapenik gabekoa?

«Behin, elkarren segidan interpretatu nituen bi *Goldberg*. Posible zela uste nuen. Prozesurik gabeko prozesu batekin bi obra interpretatzean, azkenean, interpretazio desberdin bilakatuko ziren? Contact Improvisation-arekin lan egin nuen, egiaztatu nahi bainuen ea gai ote nintzen jakiteko inprobisazio deitzen den hori zergatik den ezagun egiturarik ez izateagatik; baina, horren ondoren, haren bila jarraitu nuen. Une jakin batean, erabaki nuen neu nintzela egitura. Ni ezin izango nintzela bertatik atera. Ezin izan nuen prozesuarekin jarraitu, etengabe topo egiten nuelako neure buruarekin».

Goldbergen bariazioekin batera, soloen horma bat aurkezten dugu, besteak beste, besteentzat dantzatutako piezak (*Roman Movies*, Yvonne Rainer-ena), beste batzuekin dantzatutako piezak (*Backwater*, David Moss perkusionistarekin; eta *Asteroid*, Paul Wang zinema-zuzendariarekin), Bach-ekin dantzatutako lanak (*Some English Suites*), eta pelbisarekin dantzatutako lanak (*The Beast*). Galdera, tokia edozein dela ere, hauxe da oraindik: Zein errepikapen eta zein desberdintasun agertzen dira inprobisazioaren bidez?

ES Martha Graham afirmó que una persona nunca baila sola: siempre hay como mínimo una compañía ausente. En este sentido, cada uno de los bailes de Paxton contiene estudios de esas compañías. Incluso cuando un bailarín o bailarina interpreta una obra en solitario, descubre compañías ocultas en la danza: la gravedad, la música y las memorias.

Interpretar en solitario plantea un particular desconcierto a quien improvisa: ¿Cómo puede alguien continuar sin conocerse lo suficiente como para permanecer en relación con lo inesperado? ¿A qué tipo de otros (humanos, no humanos, ecológicos) se puede invitar a bailar y qué atenciones les daremos?

En 1955 y 1981 Glenn Gould grabó dos interpretaciones de la obra *Las Variaciones Goldberg de J.S. Bach*. En 1986, Paxton comenzó un estudio sobre ambas grabaciones que se prolongó durante cinco años, en los que investigó la diferencia y la repetición. ¿Podría improvisar movimientos que nunca antes se habían realizado? ¿Qué sería una improvisación en estado puro sin repeticiones?

«En una ocasión interpreté dos *Goldbergs* seguidos. Era algo que creía posible. Al interpretar dos obras con un proceso sin proceso ¿terminarían convirtiéndose en diferentes actuaciones? Pero tras trabajar con el Contact Improvisation para comprobar si era capaz de descubrir por qué esto que denomina improvisación es conocida por no tener estructura, continué buscándola. En un determinado momento decidí que la estructura era yo. Que yo no podría salir de ella. No pude continuar con el proceso porque no paraba de encontrarme conmigo mismo».

Junto a *Las Variaciones Goldberg*, presentamos una pared de solos que abarcan desde piezas bailadas para otros (*Roman Movies*, de Yvonne Rainer), hasta piezas bailadas con otros (*Backwater*, con el percusionista David Moss y *Asteroid*, con el director de cine Paul Wang), trabajos bailados con Bach (*Some English Suites*), o coreografías bailadas con la pelvis (*The Beast*). La pregunta, independientemente del lugar, continúa siendo: ¿Qué repeticiones y qué diferencias se ponen de manifiesto a través de la improvisación?

EN

Martha Graham said that one never dances alone: there is always at least one absent partner. Each of Paxton's dances, in this sense, contain studies of the partners: even when they are in solo, they unearth the dancer's hidden companions—gravity, music, memories.

Soloing poses a specific puzzle to the improviser: how can one keep not knowing oneself enough to remain in relation with the unexpected? What kind of others (human, non-human, ecological) can be invited in the dance and how are we caring for them?

In 1955 and 1981, Glenn Gould recorded two interpretations of Bach's *Goldberg Variations*. Starting in 1986, Paxton began a five-year study of the two recordings, investigating difference and repetition. Could he improvise movements never done before? What would be a pure improvisation without repetitions?

“One time I performed two *Goldbergs* in a row, and that was the kind of thing I thought was possible. To do two shows with a process of no process, would they end up being different performances? But having worked on Contact Improvisation to see if I could figure out why this thing called improvisation has a reputation for not having structure, I kept finding structure. At a certain point I decided that the structure was me. That I couldn't get outside of that. I couldn't continue the process because I kept running into myself.”

Next to the *Goldberg Variations*, we present a wall of solos, ranging from dances danced for others (Yvonne Rainer's *Roman Movies*), to dances danced with others (*Backwater* with percussionist David Moss, *Asteroid* with filmmaker Paul Wang), dances danced to Bach (*Some English Suites*), to dances danced with the pelvis (*The Beast*). The question, everywhere, remains: what repetitions, what differences, are made manifest by improvisation?

8

ERLAZIOARI BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE LA RELACION

A STUDY IN RELATION

“... time moves as quickly as the dancers move.”

EU

Steve Paxtonen bizitza topaketaz eta lankidetzaz beterik dago: Judsonen eman zituen urteetatik, Grand Union eta Kontaktuko Contact Improvisation-aren garaietara, kolektibo askorekin lankidetzan sortu zuen bere bidea. Kolaborazio ugarien artean, Lisa Nelson-ekin egin zuena nabarmentzen da. Gutxi-asko aldi berean, hirurogeita hamarrek hamarkadan, Steve Paxton eta Lisa Nelson New York hiritik Mad Brook Farm-era joan ziren bizitzera, Vermont-eko iparraldean dagoen komuna artistiko batera. Dantza-estudio bat eraiki zuten, *Contact Quarterly* editatu zuten, nekazaritzaren eta dantzaren bidez bizi izan ziren, eta bizitza osoa partekatu zuten agertokian.

25 urtez, PA RT interpretatu zuten batez ere, Robert Ashley konpositore estatubatuarren *Private Parts* operako musikarekin batera egindako solo-dueto-solo-dueto lan sinplea. Topaketak inprobisatuz, aski bitxiak ziren bi pertsonaia gorpuzten zituzten: gizon itsu bat, oso tentea, eguzkitako betaurrekoak eta aurpegi ez-adierazkorra zituena; eta emakume bat, biboteduna, saraouel galtzak eta elastiko nasaia zeramatzana. Areto honek lehen duetoaren irudiak aurkezten ditu, Penny Ward-ek 1973an grabatuak, eta, horrekin batera, soinu- eta bideo-instalazio bat, Myriam van Imschoot-en eta Tom Engel-en *Conversations in Vermont* erakusten duena. Hor, bi dantzariei egindako hainbat elkarrizketa agertzen dira.

Conversations lanaren aurrean, *Postcard from Mad Brook Farm* erakusten da, Lisa Nelsonen ikus-entzunezko pieza bat, bere dantza estudioaren eraikina dokumentatzen duen lana, *Humano Caracol* lanarekin batera, Ixiar Rozasek grabatutako bideoa: Steve Paxtonek konposta nola egin erakusten du, eta dantzari buruz hitz egiten die Pep Ramis eta María Muñoz lagun zaharrei. Bestetik, *Goldberg in Vermont*, zuhaitz batekin eta haren azpian dagoen lurrarekin egindako inprobisazioa, Mad Brook Farm ondoan Cathy Weis-ek grabatua. Biek Steve Paxton intimoago baten irudia transmititzen dute: azken berrogeita hamar urteetan baserri batean bizi izan zena, eta, beste espezie batzuekin batera, pazientzia eta arreta pixka bat garatu zituena, gizakiarenaz bestelako indarren inprobisazio motelen aurrean.

ES La vida de Steve Paxton está llena de encuentros y colaboraciones: desde sus años en el Judson, pasando por Grand Union y por el Contact Improvisation, creó su camino en colaboración con muchos colectivos. Entre sus innumerables colaboraciones, la que realizó con Lisa Nelson ocupa un lugar especial. Más o menos al mismo tiempo, en la década de los setenta, Steve Paxton y Lisa Nelson se trasladaron de la ciudad de Nueva York a la Mad Brook Farm, una comuna artística al norte de Vermont. Construyeron un estudio de danza, editaron *Contact Quarterly*, vivieron de la agricultura cuando no de la danza y compartieron toda una vida sobre el escenario.

Durante 25 años interpretaron principalmente *PA RT*, una obra sencilla de solo-dueto-solo-dueto acompañada por la música de la ópera *Private Parts*, del compositor estadounidense Robert Ashley. Improvisando sus encuentros, daban cuerpo a dos personajes un tanto extraños: un hombre ciego, muy tieso, con gafas de sol y un rostro inexpresivo, y una mujer con mostacho, pantalón saraouel y camiseta floja. Esta sala presenta imágenes de su primer dueto, grabadas por Penny Ward en 1973, junto con una instalación de sonido y vídeo en la que muestra *Conversations in Vermont*, de Myriam van Imschoot y Tom Engel, una serie de entrevistas con ambos artistas.

Enfrente de *Conversations* se muestra *Postcard from Mad Brook Farm*, una pieza audiovisual de Lisa Nelson, documentando el edificio de su estudio de danza, junto con *Humano Caracol*, vídeo grabado por Ixiar Rozas, en el que Steve Paxton muestra cómo elaborar compost y habla sobre el danza a sus viejos amigos Pep Ramis y María Muñoz; y *Goldberg in Vermont*, una improvisación realizada con un árbol y la tierra localizada bajo él, grabada junto a la Mad Brook Farm por Cathy Weis. Ambos transmiten una imagen de un Steve Paxton más íntimo, el que vivió en una granja durante los últimos cincuenta años y desarrolló, en compañía de otras especies, una cierta paciencia y atención hacia las lentas improvisaciones de las fuerzas diferentes a la humana.

EN

Steve Paxton's life is full of encounters and collaborations: from the Judson years to Grand Union and Contact Improvisation, he co-created his way through many collectives. Amongst his countless collaborations, the one with Lisa Nelson holds a unique place. Steve Paxton and Lisa Nelson moved out of New York City around the same time, in the 1970s, to Mad Brook Farm, an artistic commune in Northern Vermont. Building a dance studio, editing *Contact Quarterly*, living from agriculture when not from dance, they also shared a lifelong relationship onstage.

For 25 years, they notably performed *PA RT*, an improvisation danced to Robert Ashley's *Private Parts*. Rejecting the romantic reductionism of dance heterocoupling, they embodied two rather queer characters: a blind man, very stiff, with sun glasses and an unexpressive face, and a woman with a mustache, a sarwal and a loose T-shirt. This room presents images from their duet filmed by Penny Ward in 1983, together with a sound and video installation presenting Myriam van Imschoot and Tom Engel's *Conversations in Vermont*, a series of interviews with both dancers.

Opposite to the *Conversations*, we present a *Postcard from Mad Brook Farm*, a video piece by Lisa Nelson, documenting the building of their dance studio, together with *Humano Caracol*, a video by Ixiar Rozas where Steve Paxton is teaching compost-making and talking about dance with longtime friends Pep Ramis and Maria Muñoz; and *Goldberg in Vermont*, an improvisation with Steve Paxton, a tree and the earth beneath them, filmed near Mad Brook Farm by Cathy Weis. Both give an image of a more intimate Steve Paxton, one who lived on a farm for the last fifty years, and has learned, in the company of other species, a patience and attentiveness to the slow improvisations of forces other than human.

ESKER ONAK AGRADECIMIENTOS ACKNOWLEDGEMENT

EU

Hirurogeiko hamarkadan, Steve Paxtonek dantza-pieza asko interpretatzen zituen garaian, erabaki zuen bere «Iana Iana egitea zela, ez [bere] historia gordetzea». Horren ondorioz, erakusketan agertzen diren ia lan guztiak (bideoak, audio-grabazioak, liburuak edo instalazioak) ez dira Steve Paxtonenak; hirugarren batzuek egin eta kontserbatu dituzte, eta horiek gabe ezin izango litzateke erakusketa egin.

Hala, bada, eskerrak eman nahi dizkiegu artista, dantzari, bideografo, artxibozain eta akademiko hauei, erakusketa hau egiteko eman duten laguntzagatik: Bojana Cvejić, Cathy Weis, Florence Corin eta Baptiste Andrien (Contredanse), Deborah Hay, Ixiar Rozas, Kaaitheater, Langlois Foundation, Lennart Laberenz, Lisa Nelson (VÍdeoDa), Merce Cunningham Trust, Myriam van Imschoot eta Tom Engels (Sarma.be), Nancy Stark Smith (Contact Quarterly), Patricia Kuypers, Paul Wong, Penny Ward, Rui Xavier, Steve Christiansen, Trisha Brown Archive, Yvonne Rainer, Walker Art Center, Walter Verdin eta Western Front Archives.

Baita Azkuna Zentroa - Alhondiga Bilbaoko lantaldeari ere, proiektuaren ekoizpena eta martxan jartzea posible egin dutenak, programa publikoa osatzen duten pertsona guztiez gain: Jurij Konjar, Ion Munduate, Maria Muñoz eta Pep Ramis Patricia Kuypers, Otto Ramstad, Ula Iruretagoiena eta Marc Badal, EHKIE (Euskal Herriko Kontakt Ingela Elkarte), eta, bereziki, *Satisfyin' Lover* piezan parte hartzen duten 42 bertako performerak.

ES En la década de los sesenta, época en la que Steve Paxton interpretaba gran cantidad de piezas de baile, tomó la decisión consciente de que su «trabajo consistía en hacer trabajo, no en guardar [su] propia historia». Como consecuencia, prácticamente ninguna de las obras (vídeos, grabaciones de audio, libros o instalaciones) que se muestran en la exposición son “de” Steve Paxton, sino que han sido elaboradas y conservadas por terceras personas, sin las cuales esta exposición no hubiera sido posible.

En tal sentido, expresamos especialmente nuestro agradecimiento a las personas artistas, bailarinas, videógrafas, archivistas y académicas que han contribuido a esta exposición, incluido Bojana Cvejić, Cathy Weis, Florence Corin y Baptiste Andrien (Contredanse), Deborah Hay, Ixiar Rozas, Kaaitheater, la Langlois Foundation, Lennart Laberenz, Lisa Nelson (VideoDa), el Merce Cunningham Trust, Myriam van Imschoot y Tom Engels (Sarma.be), Nancy Stark Smith (Contact Quarterly), Patricia Kuypers, Paul Wong, Penny Ward, Rui Xavier, Steve Christiansen, el Trisha Brown Archive, Yvonne Rainer, el Walker Art Center, Walter Verdin y los Western Front Archives.

También al equipo de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, quienes han hecho posible la producción y puesta en marcha del proyecto, además de todas las personas que conforman el programa público: Jurij Konjar, Ion Munduate, María Muñoz y Pep Ramis Patricia Kuypers, Otto Ramstad, Ula Iruretagoiena y Marc Badal, EHKE (Euskal Herriko Kontakt Inprobisazio Elkarte), y especialmente a los 42 performers locales que participan en la pieza *Satisfyin' Lover*.

EN

In the 1960s, as Steve Paxton was making dance pieces by the dozen, he made the conscious decision that his “job was to make work, not keep [his] own history.” The consequence is that almost none of the works (videos, audio recordings, books, installations) that are shown in the exhibition are ‘of’ Steve Paxton: they were all made and conserved by others, without which this show wouldn’t exist. A special thank you, then, is addressed to the artists, dancers, videographers, archivists and scholars who contributed to the show, including Bojana Cvejić, Cathy Weis, Florence Corin and Baptiste Andrien (Contredanse), Deborah Hay, Ixiar Rozas, Kaaitheater, the Langlois Foundation, Lennart Laberenz, Lisa Nelson (VideoDa), the Merce Cunningham Trust, Myriam van Imschoot and Tom Engels (Sarma.be), Nancy Stark Smith (Contact Quarterly), Patricia Kuypers, Paul Wong, Penny Ward, Rui Xavier, Steve Christiansen, the Trisha Brown Archive, Yvonne Rainer, the Walker Art Center, Walter Verdin and the Western Front Archives.

Also to the team of Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, who have made possible the production and implementation of the project, in addition to all the people who takes part on the public program: Jurij Konjar, Ion Munduate, María Muñoz and Pep Ramis Patricia Kuypers, Otto Ramstad, Ula Iruretagoiena and Marc Badal, EHKE (Euskal Herriko Kontakt Inprobisazio Elkarte), and also to the 42 local performers who participate in the piece *Satisfyin' Lover*.

PROGRAMA PUBLIKOA

Steve Paxton. *Drafting Interior Techniques* Estatu mailako programa bakarra da, koreografoaren iparramerikar eta Contact Improvisation teknikaren sortzailearen lanari eta ondareari eskainitako lehenengo atzera begirakoa baita.

Ilido horretan, koreografoaren alderdi ugarietara omen eginez, erakusketa osatzeko hiru dantza-ikusketak izango ditugu, Steve Paxtonen *Golberg Variations*-etatik ibilbidea egingo dutenak; Paxtonek garatutako 'Contact Improvisation' eta 'Material for the Spine' bezalako tekniken inguruko bi tailer, Patricia Kuypersen eta Otto Ramstaden eskutik, hurrenez hurren; eta sektoreko profesionalen emandako Contact Improvisation saioak ere izango ditugu.

Ixiar Rozasek gidatutako nazioarteko mintegi batekin amaituko da programa publikoa, non Paxtonen lana eta pentsamendua landuko den, Romain Bigek argitaratutako *Drafting Interior Techniques* (Culturegest, Lisboa) liburutik abiatuta. Mintegian honako hauek parte hartzen dute: Otto Ramstad, Romain Bigé, María Muñoz eta Pep Ramis, Steve Paxton (bideokonferentzia), Ion Munduate, Ula Iruretagoiena eta Marc Badal.

PROGRAMA PÚBLICO

Steve Paxton. *Drafting Interior Techniques* es un programa único a nivel estatal dado que se trata de la primera retrospectiva dedicada a la obra y legado del coreógrafo norteamericano, creador de la técnica Contact Improvisation.

En ese sentido, rindiendo homenaje a las múltiples facetas del coreógrafo, la exposición se completa con un programa público compuesto por tres espectáculos de danza con un recorrido por los *Golberg Variations* de Steve Paxton; dos talleres en torno a las técnicas desarrolladas por Paxton como 'Contact Improvisation' y 'Material for the Spine', impartidas por Patricia Kuypers y Otto Ramstad respectivamente; y sesiones de 'Contact Improvisation' conducidas por profesionales del sector.

El programa concluye con un seminario internacional ideado y conducido por Ixiar Rozas, en donde se abordará la obra y el pensamiento de Paxton a partir del libro *Drafting Interior Techniques* (Culturegest, Lisboa), editado por Romain Bigé. En el seminario participan: Otto Ramstad, Romain Bigé, María Muñoz y Pep Ramis, Steve Paxton (videoconferencia), Ion Munduate, Ula Iruretagoiena y Marc Badal.

PUBLIC PROGRAMME

Steve Paxton. *Drafting Interior Techniques* is a unique state-wide programme given that this show is the first retrospective exhibition dedicated to North-American choreographer's work and legacy, who developed the Contact Improvisation technique.

In that sense, honouring the multiple facets of the dance maker, the exhibition is accompanied by a public programme composed by three dance shows, with a journey through the *Goldberg Variations* by Steve Paxton; two workshops around the techniques developed by Paxton, 'Contact Improvisation' and 'Material for the Spine', imparted by Patricia Kuypers and Otto Ramstad, respectively; and Contact Improvisation sessions led by industry professionals.

The public programme concludes with an international seminar led by Ixiar Rozas, where we will deal with Paxton's thought and work, taking as a starting point the book *Drafting Interior Techniques* (Culturegest, Lisboa), published by Romain Bigé. The seminar includes: Otto Ramstad, Romain Bigé, María Muñoz and Pep Ramis, Steve Paxton (videoconference), Ion Munduate, Ula Iruretagoiena and Marc Badal.

IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS / PERFORMANCES

21 OTSAILA / FEBRERO / FEBRUARY

(Ostirala / Viernes / Friday)

19:00h | Auditorio / Auditorioa / Auditorium

Jurij Konjar

Flat + Satisfyin Lover (Steve Paxton) & Goldberg Variations (Jurij Konjar)

12 MARTXOA / MARZO / MARCH

(Osteguna / Jueves / Thursday)

20:00h | Lantegia 1

Ion Munduate

Goldberg Versions

22 APIRILA / ABRIL / APRIL

(Asteazkena / Miércoles / Wednesday)

20:00h | Auditorio / Auditorioa / Auditorium

Mal Pelo

Goldberg Variations / Variations

TAILERRAK / TALLERES / WORKSHOPS

11>14 MARTXOA / MARZO / MARCH

(Asteazkena / Miércoles / Wednesday - Larunbata / Sábado / Saturday)

16:00h-20:00h | Erakusketa Aretoa / Sala de exposiciones / Exhibition Hall

Patricia Kuypers

Contact Improvisation

20>23 MARTXOA / MARZO / MARCH

(Astelehena / Lunes / Monday - Osteguna / Jueves / Thursday)

16:00h-20:00h | Erakusketa Aretoa / Sala de exposiciones / Exhibition Hall

Otto Ramstad

Material for the Spine

Igandeetan, Contact Improvisation tailerrak erakusketa aretoan

Los domingos, talleres de contact improvisation en la sala de exposiciones

Sundays, Contact Improvisation workshops at the exhibition hall

MINTEGIA / SEMINARIO / SEMINAR

24-25 APIRILA / ABRIL / APRIL

(Ostirala / Viernes / Friday - Larunbata / Sábado / Saturday)

Ixiar Rozas

Barruko tekniken estudioak/ Estudios de técnicas interiores / Interior Techniques Studies

1

OINEZKOEN MUGIMENDUARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
EL MOVIMIENTO DE LOS VIANDANTES

A STUDY IN
PEDESTRIAN MOVEMENT

AUDIOGIDAK
AUDIOGUÍAS
AUDIOGUIDES

2

ANARKIARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
LA ANARQUÍA

A STUDY IN
ANARCHY

3

UKITUARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
EL TOQUE

A STUDY IN
TOUCH

4

DESORIENTAZIOARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
LA DESORIENTACIÓN

A STUDY IN
DISORIENTATION

5

GRABITATEARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
LA GRAVEDAD

A STUDY IN
IN GRAVITY

6

GELDITASUNARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
LA QUIETUD

A STUDY IN
STILLNESS

7

SOLOARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
EL SOLO

A STUDY IN
SOLO

8

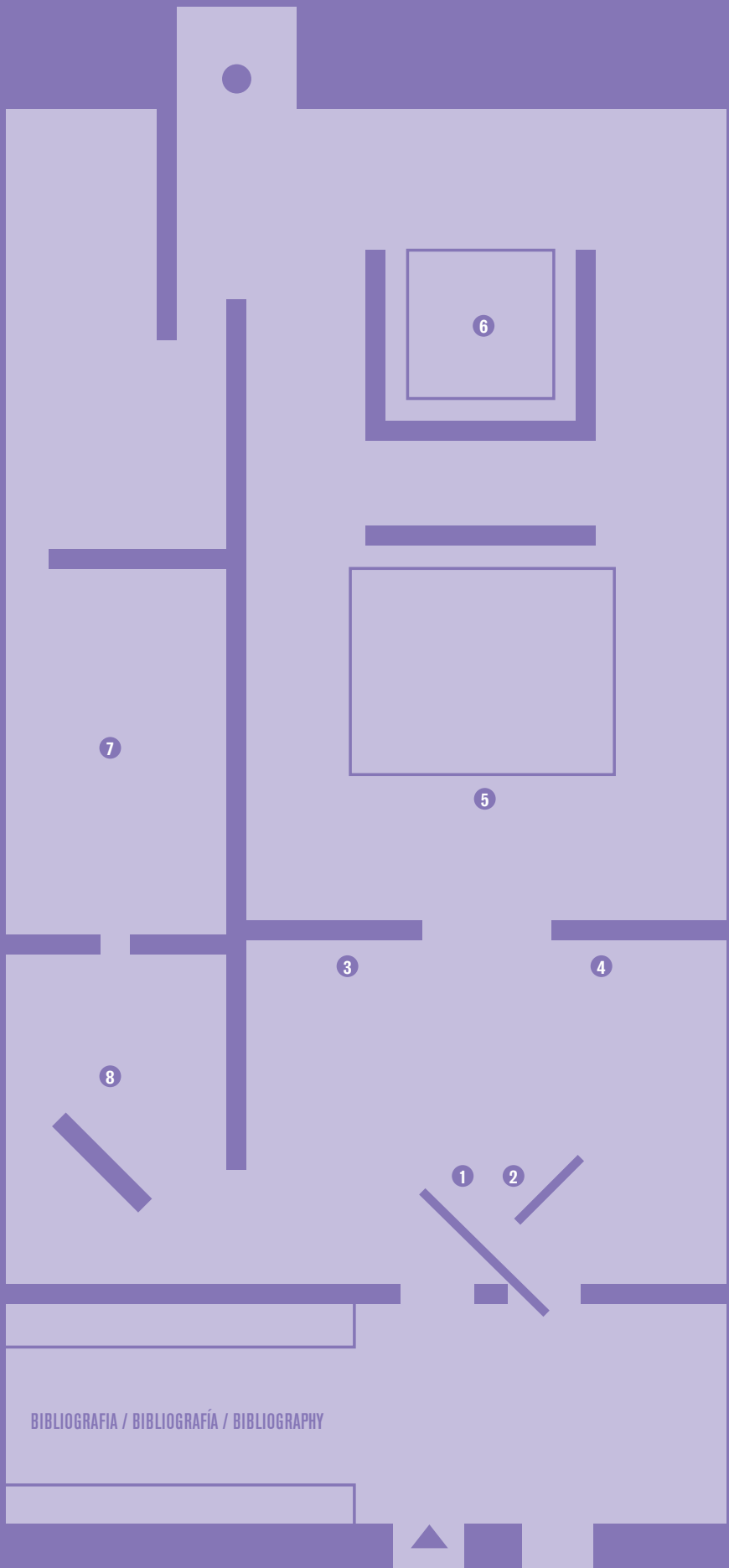
ERLAZIOARI

BURUZKO ESTUDIOA

ESTUDIO SOBRE
LA RELACION

A STUDY IN
RELATION

ERAKUSKETA ARETOA / SALA DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALL

**ERAKUSKETA
EXPOSICIÓN
EXHIBITION**

**2020.OTS.20 – MAI.10
20.FEB – 10.MAY.2020**

azkunazentroa.eus

Culturgest

gizartea eta kultura garaikidea
sociedad y cultura contemporánea
society and contemporary culture

**AZKUNA
ZENTROA
ALHÓNDIGA
BILBAO**

