

ZINEMATEKA

**GORPUTZ LEKUALDATUAK.
DANTZAREN ETA PERFORMANCEAREN
ARTEKO IKUS-ENTZUNEZKO
ARRASTOAK, 1963-1986**

**CUERPOS DESPLAZADOS. TRAZAS
AUDIOVISUALES ENTRE LA DANZA
Y LA PERFORMANCE, 1963-1986**

Urriaren 19tik azaroaren 24ra
Del 19 de octubre al 24 de noviembre

**ARTEA ETA
KULTURA**
ARTE Y
CULTURA

Az
Azkuna Zentroa

AlhóndigaBilbao

www.azkunazentroa.com

Proiektuaren egilea:
Un proyecto de:

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

EGITARAUA PROGRAMA

URRIAK 19 DE OCTUBRE Asteazkena Miércoles	17:30	Presentación del ciclo Gabriel Villota Toyos Zikloaren aurkezpena Gabriel Villota Toyosen eskutik PRECURSORAS Martha Graham – Alexander Hammid. Night journey. 1947–1961, 28' Maya Deren. A study in choreography for camera. 1945, 3'
	19:30	ALREDEDOR / desde el Black Mountain College Robert Rauschenberg. Pelican. 1963, 2'19" Merce Cunningham – Richard Moore. Assamblage. 1968, 58'
URRIAK 20 DE OCTUBRE Osteguna Jueves	17:30	ALREDEDOR / desde el Black Mountain College Robert Rauschenberg. Pelican. 1963, 2'19" Merce Cunningham – Richard Moore. Assamblage. 1968, 58'
	19:30	PRECURSORAS Martha Graham – Alexander Hammid. Night journey. 1947–1961, 28' Maya Deren. A study in choreography for camera. 1945, 3' Robert Rauschenberg. Linoleum, 1967, 13'
URRIAK 26 DE OCTUBRE Asteazkena Miércoles	17:30	EL CANON AUDIOVISUAL DE MERCE CUNNINGHAM Merce Cunningham – Charles Atlas. Blue Studio: Five Segments. 1976, 16' Merce Cunningham – Charles Atlas. Fractions I. 1978, 32'59"
	19:30	PERFORMANCE, NEW DANCE Y MINIMALISMO I Gwen Brown – The Living Theatre. Emergency. 1968, 29' Robert Morris – Stan VanDerBeek. Site. 1964, 18'45" Simone Forti. Solo no. 1. 1974, 18'40"
URRIAK 27 DE OCTUBRE Osteguna Jueves	17:30	PERFORMANCE, NEW DANCE Y MINIMALISMO I Gwen Brown – The Living Theatre. Emergency. 1968, 29' Robert Morris – Stan VanDerBeek. Site. 1964, 18'45" Simone Forti. Solo no. 1. 1974, 18'40"
	19:30	EL CANON AUDIOVISUAL DE MERCE CUNNINGHAM Merce Cunningham – Charles Atlas. Blue Studio: Five Segments. 1976, 16' Merce Cunningham – Charles Atlas. Fractions I. 1978, 32'59"
AZAROAK 2 DE NOVIEMBRE Asteazkena Miércoles	17:30	PERFORMANCE, NEW DANCE Y MINIMALISMO II Bruce Nauman. Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square Dance). 1967–1968, 8' Trisha Brown – Babette Mangolte. Watermotor. 1978, 7' Yvonne Rainer – Sally Banes. Trio A (The Mind is a Muscle, Part I). 1966–1978, 10'30" Steve Paxton – Steve Christiansen. Fall After Newton. 1983, 23'
AZAROAK 3 DE NOVIEMBRE Osteguna Jueves	19:30	PERFORMANCE, NEW DANCE Y MINIMALISMO II Bruce Nauman. Dance or Exercise on the Perimeter of a Square (Square Dance). 1967–1968, 8' Trisha Brown – Babette Mangolte. Watermotor. 1978, 7' Yvonne Rainer – Sally Banes. Trio A (The Mind is a Muscle, Part I). 1966–1978, 10'30" Steve Paxton – Steve Christiansen. Fall After Newton. 1983, 23'

AZAROAK 9 DE NOVIEMBRE
Asteazkena Miércoles

19:30	Mabi Revuelaren Aurkezpena Presentación de Mabi Revuelta ABECEDA, Ballet Triádico. 2009, 25' Mabi Revuelta
-------	---

AZAROAK 10 DE NOVIEMBRE
Osteguna Jueves

17:30	RELECTURAS DEL BALLET TRIÁDICO Gerhard Bohner. Das triadische ballet. 1970, 30' Mabi Revuelta ABECEDA, Ballet Triádico. 2009, 25'
-------	---

AZAROAK 16 DE NOVIEMBRE
Asteazkena Miércoles

17:30	DANZA POSMODERNA Y MINIMALISMO MUSICAL Anne Teresa de Keersmaker – Tale Dolven. Fase. 1982, 52'
19:30	LE SACRE DU PRINTEMPS Maurice Béjart. Le Sacre du Printemps. 1970, 36' Pina Bausch. Le Sacre du Printemps. 1975, 37'

AZAROAK 17 DE NOVIEMBRE
Osteguna Jueves

17:30	LE SACRE DU PRINTEMPS Maurice Béjart. Le Sacre du Printemps. 1970, 36' Pina Bausch. Le Sacre du Printemps. 1975, 37'
19:30	DANZA POSMODERNA Y MINIMALISMO MUSICAL Anne Teresa de Keersmaker – Tale Dolven. Fase. 1982, 52'

AZAROAK 23 DE NOVIEMBRE
Asteazkena Miércoles

17:30	APARICIÓN DE LA VOZ Y EL LENGUAJE Sammuel Beckett. Not I. 1973, 10' Charlemagne Palestine. Body Music I. 1973–1975, 13' Vito Acconci. Open Book. 1974, 10'09" Meredith Monk – Robert Withers. 16 Millimeter Earrings. 1966–1979, 25' Laurie Anderson. O Superman. 1981, 8'30" Trisha Brown – Jonathan Demme. Accumulation with Talking Plus Watermotor. 1985, 10'12"
-------	--

AZAROAK 24 DE NOVIEMBRE
Osteguna Jueves

19:30	APARICIÓN DE LA VOZ Y EL LENGUAJE Sammuel Beckett. Not I. 1973, 10' Charlemagne Palestine. Body Music I. 1973–1975, 13' Vito Acconci. Open Book. 1974, 10'09" Meredith Monk – Robert Withers. 16 Millimeter Earrings. 1966–1979, 25' Laurie Anderson. O Superman. 1981, 8'30" Trisha Brown – Jonathan Demme. Accumulation with Talking Plus Watermotor. 1985, 10'12"
-------	--

Film guztiak jatorrizko bertsioan proiektatuko dira
Todas las proyecciones son en Versión Original

Ziklo honetan, eztabaida bat azaleratuko da: mugitzen ari diren gorputzen irudiak mende oso batean zehar. Hain justu, gorputz horiek zuzenean aritzearen edo haiek filmatzearen arteko elkarrekikotasuna landuko da.

Auzi hori abiapuntu hartuta, aztertuko da ea gorputza elementu nagusizat duten praktikek – dantza garaikideak eta performance artistikoen – jasotzen ote duten gorputzaren mugimenduak bere-berea duen egia hori.

Honela, ziklo honetan zenbait une aipatu nahi dira; artearen, zinearen eta dantza garaikidearen historian mugarri bihurtu diren uneak, hain zuzen ere. Une horietatik begiratu nahi diogu eztabaida honi; baina ibilbide historikoaren bidez aurkezpen bat ere egin nahi dugu: dantzaren eta performance presentzialaren eta horien erregistro filmatuen arteko eztabaida nola gairatu zuen 60ko hamarkadan gertatu zenak, hau da, adierazteko modu desberdinek elkar kutsatu izanak eta horrek guztiak eremu berri bat definitu izanak, ‘intermedia’ alegia.

Toki pribilegiatu bat baino gehiago dago gorputzak protagonista diren proposamen eszenikoak irudietara igarotzerakoan artistak, koreografoak edo errealizadoreak nola kokatzen diren ikusteko, eta horrela kokapen horiek zer ekoizpen artistiko mota sortzen dituzten ikusteko; hasi Maya Deren-ena bezalako obra batean argi eta garbi ikusten diren lehenengo

Este ciclo contempla un debate que atraviesa todo un siglo de imágenes de cuerpos en movimiento: el debate que se refiere a la correspondencia entre la actuación en directo de esos cuerpos y su filmación.

A partir de esta cuestión se trata de dilucidar si el registro audiovisual de prácticas que tienen al cuerpo como elemento central -la danza contemporánea y la performance artística- recoge con fidelidad su supuesta verdad inherente.

De esta manera, el ciclo trata de señalar diferentes momentos que a lo largo de la historia del arte, del cine y de la danza contemporáneas se han convertido en hitos singulares desde los que observar esta discusión. También, y al hilo de lo anterior, de presentar mediante un recorrido histórico cómo el debate entre la danza y la performance presencial, por un lado, y sus registros filmados, por otro, llegará a quedar superado por todo lo que sucede en la década de los años sesenta alrededor de la contaminación recíproca entre diversos medios expresivos, que acabará configurando un nuevo ámbito definido como ‘intermedia’.

Tanto las experiencias derivadas de las primeras vanguardias cinematográficas, claramente perceptibles en una obra como la de Maya Deren; como aquellas otras surgidas del magma heterogéneo de los años sesenta -donde se juntan en terrenos muy próximos la New Dance

abangoardia zinematografikoen ondoriozko esperientziekin, jarraitu 60ko hamarkadako magma heterogeneotik sortutako beste batzuekin (oso gertuko alorretan elkartu ziren Judson-en New Dance eta performance minimalista, lehenengo portapack haiek iritsi aurretik eta ondoren) edo Merce Cunningham-en konpainiara arte (XX. mende osoa zeharkatu zuen asteroide modukoa, hasi Black Mountain Collegekin eta Atlas eta Caplan bezalako esperientzietara arte, 80ko hamarkadako bideo-dantzaren sorrera gisa); baita Oskar Schlemmerren ‘Ballet Triadikoa’ bezalako gertakari historikoak, Gerhard Bohnerretik hasi eta Mabi Revuelta bilbotarrarengana eramaten gaituzten hainbat birsorkuntzetan. Azken hau, ballet honetan inspiratu zen bere ABECEDA pieza sortzeko; Bausch edo Keersmaker bezalako europar koreografo handiak hamarkada horretako ikusentzunezko erregistroetatik gertu egotea da veste tokietako bat. Denak dira toki pribilegiatuak eta denetatik ikusi daiteke artistak, koreografoak edo errealizadoreak nola kokatzen diren gorputzak protagonista dituzten proposamen artistikoak irudietara igarotzerakoan eta kokapen horiek zer motako ekoizpen artistikoak sortuko dituzten.

///

de la Judson y la performance minimalista, antes y después de la llegada de los primeros portapack-; o incluso la compañía de Merce Cunningham, como asteroide que atraviesa todo el siglo XX -desde el Black Mountain College hasta las experiencias con Atlas y Caplan, como embrión de la videodanza de los años ochenta-; y también fenómenos históricos como El Ballet Triádico de Oskar Schlemmer, en las numerosas recreaciones que nos llevan desde Gerhard Bohner hasta la bilbaína Mabi Revuelta -quién hace pocos años se inspirara también en este ballet para su pieza ABECEDA-; así como la proximidad de las grandes coreógrafas europeas Bausch o de Keersmaker al registro audiovisual en esa misma década. Son todos ellos lugares privilegiados desde los que advertir cómo se posicionan artistas, coreógrafos o realizadores ante la posibilidad de trasvasar sus propuestas escénicas, protagonizadas por cuerpos, a imágenes, y ver así a qué tipo de producciones artísticas darán lugar dichos posicionamientos.

///

Martha Graham y Alexander Hammid. *Night Journey*, (1947-1961, 28')

MARTHA GRAHAM ETA ALEXANDER HAMMID
Night Journey, 1947-1961, 28'
 Banaketa Distribución: Centre national de la danse
 Cortesía de 'Martha Graham Center of Contemporary Dance, Inc'-en eskaintza

CN D

Centre national de la danse

MAYA DEREN. *A Study in Choreography for Camera*, 1945, 3' Banaketa Distribución: Lightcone

ROBERT RAUSCHENBERG. *Linoleum*, 1967, 13'
 Koreografoa Coreografía: Robert Rauschenberg.
 Interpretatzaileak Interpretada por: Robert Ber,
 Trisha Brown, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton
 eta Robert Rauschenberg. WNET/13-ek telebistarako
 ekoitzia, New York. Robert Rauschenberg Foundation
 Archivesen eskaintza Producida para la television
 por WNET/13, Nueva York. Cortesía de Robert
 Rauschenberg Foundation Archives

Roberts Rauschenberg. *Pelican*. Película, 1963. Cortesía de Robert Rauschenberg Foundation Archives

ROBERT RAUSCHENBERG
Pelican, 1963, 2'19"

Koreografoa Coreografiada por:
 Robert Rauschenberg Interpretatzaileak
 Interpretada por: Carolyn Brown, Per Olaf Ulftvedt eta
 Robert Rauschenberg.
 Cortesía de Robert Rauschenberg Foundation
 Archivesen eskaintza.

MERCE CUNNINGHAM ETA RICHARD MOORE
Assamblage, 1968, 58'

Banaketa Distribución: Electronic Arts Intermix
 (EAI), New York

AITZINDARIAK

Lehenengo programa honetako hasierako bi piezetan ikus daitezke jada XX. mendearen bigarren erditik aurrera dantzaren zine- eta bideo-adierazpenek zer bide hartu zuten. Alexander Hammidek Martha Grahamen (dantza modernoaren berritzaile handia mendearen lehenengo erdian) 'Night Journey' lanaren errealizazioa egin zuen, eta genero horretako telebista-filmazio klasikoak zer ziren aurrean zuten; aldiz, Maya Derenen (koreografoa eta zinegile esperimentalak) 'A Study in Choreography' for Camera lanean abangoardiako indar guztia dantzan dabilen gorputza pantailan agertzeko modu berri baten zerbitzura jarri zuen, eta ondorengo hamarkadetan agertu ziren dantzako zine eta bideo forma berrien aurrekari bihurtu zen.

Saio hau amaitzeko, Robert Rauschenbergen 'Linoleum' daukagu, eta 60ko hamarkadatik aurrera performance alorrera eta arte bisualetatik zetozen artista batzuen dantza garaikidera gerturatzeko modua ageri zaigu: aurreko urteetan Merce Cunninghamen dantza-konpainian eszenografo gisa egindako lanaren eragina ageri da Rauschenbergen kasuan. //

PRECURSORAS

En las dos primeras piezas que conforman este primer programa se pueden advertir ya los caminos que van tomando a lo largo de la segunda mitad del s. XX las principales manifestaciones del cine y del vídeo de danza. La realización que Alexander Hammid hace de 'Night Journey' de Martha Graham, gran renovadora de la danza moderna durante la primera mitad de siglo, anticipa lo que son las clásicas filmaciones televisivas del género, mientras que en 'A Study in Choreography for Camera' de Maya Deren, coreógrafa y cineasta experimental, se advierte toda la potencia de la vanguardia puesta al servicio de una nueva manera de concebir en pantalla el cuerpo que baila, que igualmente se convierte en precedente de las nuevas formas de cine y vídeo de danza que aparecen en décadas sucesivas.

La pieza que complementa esta sesión, 'Linoleum' de Robert Rauschenberg, nos muestra por otro lado lo que a partir de los años sesenta será el tipo de acercamiento al ámbito de la performance y la danza contemporánea característico de ciertos artistas procedentes de las artes visuales: en el caso concreto de Rauschenberg, sin duda motivado por el papel que desempeñó como escenógrafo de la compañía de danza de Merce Cunningham durante los años precedentes. //

Black Mountain College-tik / INGURUETATIK

50eko hamarkadan Black Mountain College-n izandako ikastaroak eta topaketak funtsezkoak dira bigarren abangoardien norakoa ulertzeko, baita 60ko hamarkadan lehertu zen esperientzia artistikoen eremu berria nola sortu zen azaltzeko ere; artista ugari egin zuten topo, hala nola Robert Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Allan Kaprow edo Stan VanDerBeek-ek, beste askoren artean, eta ordura arte ezagutzen ez zen lankidetzaren maila egon zen. Egoera honi esker, lehenengo happeningak sortu ziren (Kaprow), Merce Cunninghamen konpainia sortu zen (Rauschenberg eszenografoa eta Cage konposatzaile zirela), eta beste hainbat esperientzia erabakigarri egin ziren ondorengo urteetan. Zentzu horretan, azpimarratu beharra dago milieu honen garapena erabakigarria izan zela gorputzaren arteak, permormance izaera eta presentziak garrantzi berezia har zezaten, eta piezen filmazioak konplexutasun-maila bat gehiago jar zezan. //

ALREDEDOR / Desde el Black Mountain College

Los cursos y encuentros que a lo largo de la década de los años cincuenta tuvieron lugar en el Black Mountain College, conforman un momento clave para entender el devenir de las segundas vanguardias, así como para explicar el surgimiento de un nuevo ámbito de experiencias artísticas que explosiona en los años sesenta, en el que la coincidencia de artistas como Robert Rauschenberg, John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Allan Kaprow o Stan VanDerBeek, entre muchos otros, se articula en niveles de colaboración inéditos. Esta situación posibilita el surgimiento de los primeros happenings (Kaprow), la fundación de la compañía de Merce Cunningham (junto con Rauschenberg como escenógrafo y Cage como compositor) y otras muchas experiencias determinantes en años posteriores. En este sentido, hay que subrayar cómo el desarrollo de este milieu fue definitivo a la hora de propiciar que las artes del cuerpo, la performatividad y la presencia adquirieran especial relevancia, en la que la filmación de las piezas va a añadir un nuevo grado de complejidad. //

MERCE CUNNINGHAM Y CHARLES ATLAS
Blue Studio: Five Segments, 1975-1976, 15'38"
Banaketa Distribución: Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York

MERCE CUNNINGHAM Y CHARLES ATLAS
Fractions I, 1978, 32'59"
Banaketa Distribución: Electronic Arts Intermix (EAI), Nueva York

Merce Cunningham. Fractions I. 1978

MERCE CUNNINGHAMEN IKUS-ENTZUNEZKO KANONA

Black Mountain College-n izandako parte-hartzeaz gain, Merce Cunninghamen lan koreografikoa gelditu gabe proiektatu zen ondorengo hamarkadetan. John Cage, Robert Rauschenberg edo Stan VanDerBeek bezalakoekin diziplinarteko lankidetzan etengabe aritzeaz gain, funtsezkoa da kamerarako pentsatutako beren lanek urteetan zehar zer eboluzio izan zuten ikustea.

60ko hamarkadako lehenengo erdian saio bat egin zuen arren, 70eko hamarkadan (Charles Atlas errealizadorearen lankidetzari esker) hasi ziren Cunninghamen dantza-bideoak eta -filmak adierazteko aukeren errepertorio zabala eskaintzen; kameraren mugimenduan, dantzariaren gorputzari itsatsitako ikuspegi ia fisikoa aurkitu nahian eta muntaiaren bidezko espazio filmikoaren artikulazioan oinarritu zen. Metodo hau kanon moduko bat izan zen berarentzat eta ondorengo koreografoen belaunaldientzat, tresna diskurtsibo berri horiek (bideoko piezak) emanaldien erregistro soila baino zerbait gehiago zirela uste baitzuten. //

EL CANON AUDIOVISUAL DE MERCE CUNNINGHAM

Más allá de su participación en el Black Mountain College, el trabajo coreográfico de Merce Cunningham se proyecta imparable a lo largo de las siguientes décadas. Con independencia de su permanente colaboración interdisciplinar con John Cage, Robert Rauschenberg o Stan VanDerBeek, resulta clave estudiar la evolución que sus trabajos pensados para la cámara fueron adquiriendo en el transcurso de los años.

Tras una primera fase tentativa, durante la primera mitad de los años sesenta, es en la década siguiente, y gracias a la colaboración con el realizador Charles Atlas, cuando los vídeos y películas de danza de Cunningham llegan a ofrecer por vez primera todo un repertorio de posibilidades expresivas basadas en el uso del movimiento de la cámara, la búsqueda de un punto de vista casi físico, pegado al cuerpo del bailarín, y la articulación del espacio fílmico a través del montaje. Este método acaba estableciéndose como una suerte de canon para él y para las siguientes generaciones de coreógrafos interesados en entender estos nuevos artefactos discursivos (las piezas de vídeo) como algo más que el simple registro de las actuaciones. //

GWEN BROWN ETA THE LIVING THEATRE
Emergency, 1968, 29'
The Living Theatreren eskaintza
Cortesía de The Living Theatre

ROBERT MORRIS ETA STAN VANDERBEEK
Site, 1964, 18'45"
Banaketa Distribución: Lightcone

SIMONE FORTI
Solo no. 1, 1974, 18'40"
Banaketa Distribución: VIDEO DATA BANK

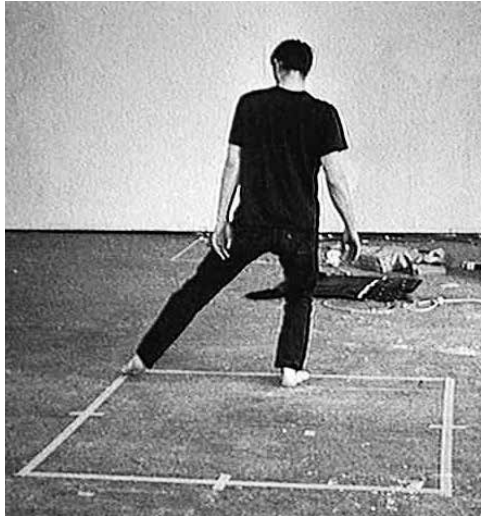
The Living Theater, Gwen Brown. Emergency. 1968

PERFORMANCE, NEW DANCE ETA MINIMALISMOA I

60ko hamarkada gorabeheratsuan jokaera artistiko batzuk sortu ziren; performanceak eta dantzak bezala; jokaera horiek ere gorputza zuten muina eta berekin zituen gorputzaren adierazpen ororen gainerako zailtasunak ere. Eskulturatik zetozen artistak minimalismoaren sorrerak zeharkatu zituen; Robert Morris dugu horietako bat. Carolee Schneemann bezalako performerren lankidetzan eta Stan VanDerBeek zinegilea bezalakoanetan, lanerako bide bat aurkitu zuten irekita; 'Site' bezalako piezen emaitza bisualak eta Simone Forti dantzariak Judson Dance Theater-en hamarkada horretan izandakoak bat zetozen. Era berean, baterako lurralde horretan zegoen Living Theatre ere artistekin eta taldeekin, nahiz eta bere muturreko esperimentazioa beste tradizio batetik etorri, antzerkia bezalako tradizio itxuraz urrunekotik. 'Emergency'-n (Direct Cinemari dion zorra argi dago) banako eta taldeko gorputza oinarri hartu, eta ekintza politikoaren errepertorioa erakutsi zuen, Schneemann edo Fortiren planteamenduekin nahastuz, besteak beste. //

PERFORMANCE, NEW DANCE Y MINIMALISMO I

En la convulsa escena de los años sesenta se van generando una serie de comportamientos artísticos que coinciden con los de la performance y la danza en lo que se refiere a la centralidad del cuerpo y a las dificultades intrínsecas que tiene cualquier forma de representación del mismo. Artistas procedentes de la escultura, como Robert Morris, a los que atraviesa la irrupción del minimalismo, encuentran en la colaboración con performers como Carolee Schneemann y cineastas como Stan VanDerBeek, una vía abierta de trabajo, en la que los resultados visuales de piezas como 'Site' coinciden con lo que una bailarina como Simone Forti experimenta en el marco del Judson Dance Theater durante esa década. Asimismo, el Living Theatre se encuentra en este territorio común con artistas y colectivos, aunque su experimentación radical proceda de una tradición aparentemente distante como es la teatral. En 'Emergency', con deudas del Direct Cinema, muestra un repertorio de acciones políticas a partir del cuerpo individual y colectivo que se confunde con los planteamientos de Schneemann o Forti, entre otros. //

Steve Paxton. *Fall After Newton*. Video, 1987.
Fotografía © Erich Franz: Nancy Stark Smith y Alan Ptashke,
Vancouver, 1979

BRUCE NAUMAN

Dance or Exercise on the Perimeter of a Square
(Square Dance), 1967-1968, 8'
Banaketa Distribución: Electronic Arts Intermix
(EAI), Nueva York

TRISHA BROWN ETA BABETTE MANGOLTE

Watermotor, 1978, 7'
Cortesía de Babette Mangolteren eskaintza

YVONNE RAINER ETA SALLY BANES

Trio A (The Mind is a Muscle, Part I), 1966-1978, 10'30"

STEVE PAXTON

Fall After Newton, 1987, 22'45"
Errealizazioa Realización: Steve Christiansen, Lisa
Nelson, Steve Paxton, Nancy Stark Smith
Fall After Newton © 1987, Videoda

PERFORMANCE, NEW DANCE ETA MINIMALISMOA II

Dantza garaikidea eta espermentazioa aipatuz gero, Judson Dance Theater-eko taldetik sortu zen une historikoa aipatu beharra dago; bertan, Simone Fortiz gain, Yvonne Rainer eta Trisha Brown bezalako koreografoak ere baziren, Cunninghamen konpainiako dantzari bat egoteaz gain: Steve Paxton. Birtuosismo akademikoarekin zerikusia zuen ideia oro arbuia zuten, eta programa honetan aukeratutako hiru lanetan eta beste batzuetan eguneroko bizitza izan zuten inspirazio iturri, estudioaren inguruko espazioan zuzenean espermentatu zuten eta keinuak ahalik eta gehien sinplifikatu. Parte-hartze hauek bat egin zuten eskulturako minimalismotik zetozen artista batzuk (Bruce Nauman esaterako) aztertzeko ari ziren ekintzekin, nahiz eta abiapuntuak itxura batean urrunak izan. Zineko (Super-8) eta bideo (portapack) formatu eramangarriak agertzea mugarriz izan zen beren aurkikuntza artistikoko modu dinamikoa eta parte-hartzaileagoan erregistratu ahal izateko. //

PERFORMANCE, NEW DANCE Y MINIMALISMO II

Al hablar de danza contemporánea y experimentación hemos de referirnos a ese momento histórico que surge del colectivo del Judson Dance Theater, en el que, además de Simone Forti, también aparecen coreógrafas como Yvonne Rainer y Trisha Brown, aparte de un bailarín de la compañía de Cunningham, como Steve Paxton. Todos ellos muestran rechazo a cualquier idea relacionada con el virtuosismo académico, y en piezas como las tres seleccionadas en este programa buscan inspiración en la vida cotidiana, experimentando directamente sobre el espacio circundante del estudio y simplificando al máximo los gestos. Estas intervenciones confluyen con las acciones que estaban explorando algunos artistas procedentes del minimalismo escultórico, como Bruce Nauman, desde puntos de partida aparentemente lejanos. La aparición de los formatos portátiles de cine (Super-8) y vídeo (los portapak) es clave a la hora de poder registrar de un modo mucho más dinámico y participativo sus indagaciones artísticas. //

Gerhard Bohner. *Das Triadische Ballet*. 1977-1989

GERHARD BOHNER

Das Triadische Ballet, 1970, 30'
Errealizazioa Realización: Henk van Dijk
Cortesía de Akademie der Künste

MABI REVUELTA

ABECEDA, Ballet Triádico. 2009, 22'

BERRESZENIFIKAZIOAK: BALLET TRIADIKOAK

Dantzako zinemaren salbuespenak dira Oskar Schlemmer-ek 'Ballet triadikoa' (1922) lanaz utzi zituen oharrak, argazkiak eta marrazkiak oinarri hartuta egindakoak. Triadikoak abangoardiaren izpiritu sinkretikotik berritu zuen Gesamtkunstwerk ('erabateko artelana' wagneriarra) ideia, lehenengo planoan jarri zuen mugitzen den giza gorputzaren adierazpena, modernitateak eskaintzen duen teknikarekin hibridatuta. Ezaugarri horien ondorioz, dantza garaikidearen nahitaezko erreferentzia bihurtu zen. Bi adibide hauetan nolabaiteko lotura bitxi eta transhistorikoa dago, Bauhausen espiritua berreskuratu baitzen telebistako errodaje moduan; lehenengo 70eko hamarkadan, Gerhard Bohner alemaniarra, eta gero beste koreografo batzuek, esaterako, Debra McCallek edo Margaret Hastingek.

Oraingo honetan Mabi Revuelta bilbotar artistak egindako berrinterpretazioaren bideoa ikusiko dugu, 'ABECEDA'n Schlemmer-en errepertorio grafiko, bisual eta koreografikoaren zati bat eguneratu baitu, Arriaga Antzokiko emanaldi batean. //

REESCENIFICACIONES: EL BALLET TRIÁDICO

Un caso muy excepcional en el cine de danza lo constituyen las piezas audiovisuales elaboradas a partir de las notas, apuntes, fotografías y dibujos que Oskar Schlemmer dejó de su 'Ballet Triádico' de 1922. El Triádico renueva desde el espíritu sincrético de la vanguardia la idea del Gesamtkunstwerk (la 'obra de arte total' wagneriana), poniendo en primer plano la nueva representación del cuerpo humano en movimiento, hibridado con la técnica que propicia la modernidad. Estas características lo convirtieron en referencia obligada para la danza contemporánea. En estos dos ejemplos se produce una suerte de conexión insólita y transhistórica, donde el espíritu de la Bauhaus aparece recuperado en clave de rodaje televisivo, primero en los años setenta por el alemán Gerhard Bohner, después también por otras coreógrafas como Debra McCall o Margaret Hasting entre otras.

En esta ocasión se exhibirá el vídeo de la reciente reinterpretación elaborada por la artista bilbaína Mabi Revuelta, quién en 'ABECEDA' actualiza parte del repertorio gráfico, visual y coreográfico de Schlemmer en una actuación en el Teatro Arriaga. //

ANNE TERESA DE KEERSMAKER
Y THIERRY DE MEY
Fase, 1982, 52'
Banaketa Distribución: ROSAS

Anne Teresa de Keersmaker y Tale Dolven. Fase. 1982
Fotografía © Herman Sorgeloos

DANTZA POSTMODERNOA ETA MINIMALISMO MUSIKALA

Iparramerikako eszenan minimalismoaren eragina nabarmendu zenetik ia hamarkada batera Europara nola iritsi zen ikustea interesgarria da, beste ikuspegi batetik iritsi baitzen, estilo horri lotutako musikaren eraginez. Zehatz esateko, Anne Teresa de Keersmaker koreografoaren ikus-entzunezko pieza hau garaiko zedarria izan zen; Steve Reichen musikako patroir erritmikoak, progresio serialak eta bukleetan zuen egiturazko hazkunderan oinarritu zen, ondorengo urteetan Europa Erdialdeko eszenan bide berria eta emankorra irekitzeko. Koreografiaren filmazio garaikide bat bazen arren, 2002ra arte ez zuen piezaren osoko bertsioa amaitu Thierry De Meyk (koreografoaren ohiko laguntzaileak), jatorrizkoei beste kokapen batzuk gehituz. Minimalismotik zetorren aspiritu horri leial, Keersmaker-ek berariaz azpimarratu nahi izan zuen bere koreografiaren alderdi geometrikoa, kasu honetan errealizatzaileak aurkitutako eszenatoki natural eta industrial zenbaiten biluztasunari kontrajarrita.

//

DANZA POSMODERNA Y MINIMALISMO MUSICAL

Casi una década después de que la influencia del minimalismo se dejara notar en la escena norteamericana, es interesante observar cómo llega a Europa desde una perspectiva diferente, esta vez por influencia de la música asociada con este estilo. En concreto, cabe destacar como un hito de la época esta pieza audiovisual de la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaker, quien se basa en los patrones rítmicos, las progresiones seriales y el crecimiento estructural en forma de bucles, característicos de la música de Steve Reich, para abrir un nuevo camino especialmente fructífero en la escena centroeuropea de los años sucesivos. Pese a que ya existía una filmación precedente contemporánea de la coreografía, no es hasta el año 2002 cuando Thierry De Mey, colaborador habitual de la coreógrafa, culmine la versión integral de la pieza, añadiendo diferentes localizaciones a las originales. Fiel a ese espíritu heredero del minimalismo, de Keersmaker insiste en subrayar explícitamente el aspecto geométrico de sus creaciones coreográficas, contrapuesto en esta ocasión a la desnudez de los diversos escenarios naturales e industriales buscados por el realizador. //

MAURICE BÉJART
Le Sacre du Printemps, 1971, 36'
Banaketa Distribución: Sonuma

sonuma
LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES

PINA BAUSCH
Le Sacre du Printemps, 1975, 37'
Banaketa Distribución: L'Arche Editeur

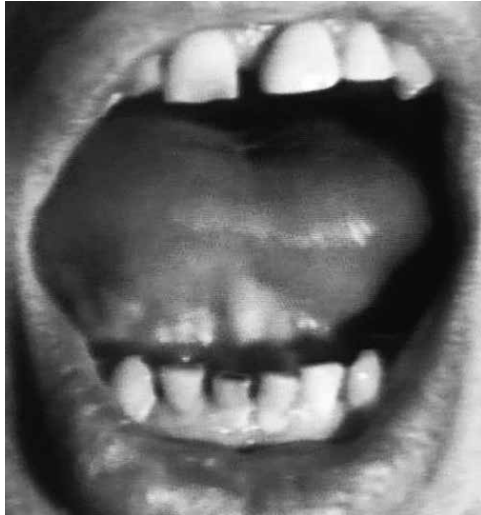
Pina Bausch. Le Sacre Printemps. Fotografía Ulli Weiss.

LE SACRE DU PRINTEMPS

Lehenengo abangoardietatik postmodernitatera igarotzeko aukera ematen digun beste une anakronikoak dira Igor Stravinskyren obrarako Nijinskyren ballet ospetsuak telebistarako egindako bi berreraikuntzak; 1913an garaiko eskandalu handia izan zen, baina badirudi koreografiatik izan zela eskandalu hori partituragatik baino (Le Sacre du printemps pieza instrumental bezala interpretatu zen denbora luzez, 1920an Léonide Massinek koreografia berri bat egin zuen arte). Dantzaren frenetismoa, gehiegizko sentsualitatea eta gorputzen primitibismoa gehiegizkoak izan ziren garai hartako Parisko ikusleentzat. Erreproduktio historizistatik egiteko asmorik gabe, Maurice Béjartek bere obraren interpretazioa (50eko amaierakoa) 70eko telebistako lengoaiara egokitu zuen, eta dantzaren ikuspegi apolineotik (gimnastikoa, muskulutsua, batez ere gizonena) Pina Bauschek (Béjarten telebistarako egokitzapenetik urte gutxira) erronka hori bera hartu zuen eta oso emaitza desberdina lortu zuen, ikuspegi dionisikoagotik eta, nolabait ere, sinbolikoki femeninotik. //

LE SACRE DU PRINTEMPS

Otro momento anacrónico que nos permite saltar de las primeras vanguardias a la posmodernidad es el que se produce de la mano de estas dos reconstrucciones televisivas del famoso ballet de Nijinsky para la obra de Igor Stravinsky, que en 1913 fuera el gran escándalo de la época, más al parecer a causa de la coreografía que de la partitura (Le Sacre du printemps llegaría a interpretarse durante bastante tiempo solo como pieza instrumental, hasta que en 1920 Léonide Massine realiza una nueva coreografía). El frenetismo de la danza, el exceso de sensualidad y el primitivismo de los cuerpos fue algo que el público parisino de la época no pudo soportar. Sin ánimo de buscar una reproducción de carácter historicista, Maurice Béjart adapta al lenguaje de la televisión de los años setenta su interpretación de la obra, concebida a finales de los cincuenta, y desde una perspectiva apolínea de la danza (gimnástica, musculosa, predominantemente viril); Pina Bausch, pocos años después de la adaptación televisiva de Béjart, asume el mismo reto consiguiendo un resultado radicalmente diferente, desde una perspectiva mucho más dionisiaca y también de algún modo simbólicamente femenina. //

Vito Acconci. *Open Book*. 1974

SAMUEL BECKETT Not I, 1973, 10'

CHARLEMAGNE PALESTINE. Body Music I, 1973-1975, 13'
Banaketa Distribución: Electronic Arts Intermix (EAI),
New York

VITO ACCONCI. Open Book, 1974, 10'09"
Banaketa Distribución: Electronic Arts Intermix (EAI), New
York

MEREDITH MONK/ROBERT WITHER
16 Milimeter Earrings 1966-1979, 25'
Banaketa Distribución: Meredith Monk/The House
Foundation

LAURIE ANDERSON. O Superman, 1981, 8'30"
Banaketa Distribución: Warner/Chappell Music Inc

TRISHA BROWN ETA JONATHAN DEMME
Accumulation with Talking Plus Watermotor, 1985, 10'12"
Banaketa Distribución: Trisha Brown Dance Company
'Twin Cities Public Television' eta 'Trisha Brown Dance
Company'-ren baimenarekin

AHOTSAREN ETA LENGOAIAREN AGERPENA

Ballet klasikoak eta dantza modernoak badute baterako puntu bat: 70eko hamarkada ondo sartu arte bi diziplinek ikuspegi mutua lantzen zuten. Baina urte horietako formen eta afektuen iraultzaren ondorioz, gorputzak entzun egin daitezke. Judson inguruan gertatu zen hau lehenengoz, adibidez, Trisha Brownen lehenengo obretan performerraren ahotsa musikarekin zuzenean teilakatu zen, Meredith Monk-en obran bezala. Emaitzak nahastu egin ziren garaiko artista eta musikari esperimentalek (Vito Acconci edo Charlemagne Palestinek, esaterako) beren piezetan esperimentatzen zutenarekin; artista batzuegan (Laurie Anderson-engan, adibidez) eragin handia izan zuten pieza horiek.

Beraien lanetan ahots akusmatikoa entzuten da, gorputzetik independizatzen da eta espazio ezezagun batetik hitz egiten du; ahotsaren espazio bera da, gorputzik gabeko aho batetik irteten zen ahots hori Samuel Becketten obra batzuekin telebistarako egin ziren egokitzapenetan. Desgorputze horrek markatu zuen ondorengo urteetako ibilbiderik esanguratsuenetakoa. //

APARICIÓN DE LA VOZ Y EL LENGUAJE

Si algo tienen en común el ballet clásico y la danza moderna es que hasta bien entrada la década de los sesenta ambas disciplinas trabajan desde una concepción del cuerpo enmudecido. Sin embargo, la revolución de las formas y de los afectos que llega en esos años propicia que los cuerpos se hagan oír. Aunque es en el entorno de la Judson donde esto suceda por primera vez, como en las primeras obras de Trisha Brown, se implanta en trabajos donde la voz del performer enlazan directamente con lo musical, como en la obra de Meredith Monk. Los resultados se confunden con lo que los artistas y músicos experimentales de la época, como Vito Acconci o Charlemagne Palestine, experimentan en sus piezas, que tanta repercusión tuvo en algunas artistas como Laurie Anderson.

En sus trabajos escuchamos una voz acusmática, que se independiza del cuerpo y habla desde un espacio desconocido; el espacio de la voz, como el que salía de una boca sin cuerpo en las adaptaciones de algunas obras de Samuel Beckett para televisión. Esa descorporeización marcará uno de los recorridos más significativos en los años siguientes. //

SARRERAK ENTRADAS

Zinemako txarteldegian eta www.golem.es helbidean
Taquillas del cine y www.golem.es

4,5€ / 3,5€

Zinema-aretoa filma ematen hasi baino 15 minutu lehenago zabalduko da. Ikusleei mesedez eskatzen diegu minutu batzuk lehenago etortzeko, txartel-leheihatilan ilarak saihesteko. Behin emanaldia hasita, ezin da aretoan sartu. Azkuna Zentroa ez da bere kudeaketatik kanpoko edozein arrazoiengatik programazioan izan daitezkeen aldaketan erantzulea.

La sala de cine se abrirá al público 15 minutos antes de la proyección de la película. Se ruega a los espectadores y espectadoras que acudan con unos minutos de antelación para evitar colas en taquilla. No está permitido el acceso a la sala una vez comenzada la sesión.

Azkuna Zentroa no se responsabiliza de cualquier cambio de programación debido a circunstancias ajenas a su gestión.

Azkuna Zentroko Zinematekak hainbat ekitaldi antolatzen ditu urte osoan zinemari eta ikus-entzunezko sorkuntzari buruz. Hemen duzu programazioa eskuragarri: www.azkunazentroa.com

La Zinemateka de Azkuna Zentroa organiza a lo largo del año diferentes actividades en torno al cine y la creación audiovisual. Puedes consultar la programación en: www.azkunazentroa.com

LABURDURAK ABBREVIATURAS

A/F: Argazkiak Fotografía

A: Aktoreak Actores

B/N: Zuri-beltzez Blanco y negro

Dc: Dekoratua Decorados

G: Gidoia Guión

JB/VO: Jatorrizko bertsioa Versión original

JBGA/VOSE: Jatorrizko bertsioa, gaztelaniaz azpititulatua

Versión Original con subtítulos en castellano

K/C: Kolorea Color

M: Musika Música

Mu/Mo: Muntaketa Montaje

P: Produktorea Productor

Pr: Ekoizpen-etxea Compañía productora

S: Soinua Sonido

Z/D: Zuzendaria Director

GURE JARDUERETARA IRISTEA ERRAZTEKO NAHIZ JARDUERAZ ENTZUMEN-GAITASUN HOBEAZ GOZATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA BEHAR IZANEZ GERO, ESKA IEZAGUZU. AZKUNA ZENTROA ESPAZIOA IRISGARRIA DA PERTSONA GUZTIENTZAT.

SI NECESITAS ALGUNA AYUDA TÉCNICA QUE TE FACILITE EL ACCESO A NUESTRAS ACTIVIDADES, O PARA DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD CON MEJOR CAPACIDAD AUDITIVA, PIDENOSLO. AZKUNA ZENTROA ES UN ESPACIO ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS.

ZENTROAREN ORDUTEGIA HORARIO DEL CENTRO

7:00h - 23:00h **ASTELEHENA-OSTEGUNA**
LUNES-JUEVES

8:30h - 24:00h **LARUNBATA**
SÁBADO

7:00h - 24:00h **OSTIRALA**
VIERNES

8:30h - 23:00h **IGANDEA**
DOMINGO

Liburuxka hau zurekin eraman baino lehen, pentsa ezazu ingurumenaren inguruan duzun erantzukizunarekin eta konpromisoarekin. Ez baduzu erabiliko, utz ezazu bertan, beste pertsona batzuek ikus dezaten.

Antes de llevarte este folleto, piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. Si no lo vas a usar, déjalo para que otras personas puedan verlo.

www.azkunazentroa.com

info@azkunazentroa.com

PLAZA ARRIQUIBAR, 4 - 48010 BILBAO

944 014 014

Depósito legal BI-129-2016

www.azkunazentroa.com