



CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

CONDEDUQUE

ARTES ESCÉNICAS

TRAJAL HARRELL
& SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
DANCE ENSEMBLE
«KÖLN CONCERT»

23 Y 24 DE FEBRERO

ARTES ESCÉNICAS

TRAJAL HARRELL & SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH DANCE ENSEMBLE «KÖLN CONCERT»

23 Y 24 DE FEBRERO

FICHA ARTÍSTICA

PAÍS Suiza • GÉNERO Danza • DURACIÓN 50 minutos
EDAD RECOMENDADA • Todos los públicos • ESPACIO Teatro

EQUIPO ARTÍSTICO

COREOGRAFÍA, BANDA SONORA Y VESTUARIO
Trajal Harrell • INTÉRPRETES New Kyd, Maria Ferreira Silva,
Trajal Harrell, Rob Fordeyn, Thibault Lac, Songhay Toldon,
Ondrej Vidlar • ILUMINACIÓN Sylvain Rausa • DRAMATURGIA
Katinka Deecke • ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Camille Roduit,
Maja Renn • ASISTENTE DE DISEÑO Ann-Kathrin Bernstetter,
Natascha Leonie Simons • ASISTENTE DE VESTUARIO Ulf Brauner,
Miriam Schliehe • REGIDURÍA Michael Durrer • BECARIO
DE PRODUCCIÓN Moritz Lienhard • BECARIO DE REGIDURÍA
Reina Guyer • EQUIPO TÉCNICO Andreas Greiner, Petra Kenneth,
Sara Mathiasson, Stephan Wöhrmann • TOUR MANAGER Björn Pätz,
ART HAPPENS

1. FRAGMENTOS Y RÉPLICAS INFINITAS.

La danza como un archivo inacabable al que recurrir para reactualizarlo, reencarnarlo. Colapsar los discursos espacio-temporales.

En 1999, Trajal Harrell interpretó en la Judson Church de Nueva York una pieza de tres minutos: *It is Thus From a Strange New Perspective That We Look Back on the Modernist Origins and Watch It Splintering into Endless Replication*. Este título corresponde a la última línea del famoso ensayo *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos* de la crítica de arte Rosalind Krauss. Ahí comienza el interés del coreógrafo estadounidense por las narrativas posmodernas, el mundo de la moda y el voguing¹.

2. LA EXPECTATIVA.

EL FRACASOCOMO ESPACIO CREATIVO.

La pieza que hoy vais a ver aquí, bailada por el propio Trajal Harrell y los componentes de la compañía que dirige en el teatro Schauspielhaus, en Zürich (llamada Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble), nace a raíz de una anécdota muy conocida en la historia del jazz.

El 24 de enero de 1975 el pianista Keith Jarrett llegó a la Ópera de Colonia dispuesto a interpretar un concierto en un piano Bösendorfer 290 que había pedido ex profeso. Pero el instrumento nunca llegó y, en su lugar, solo había un piano que sonaba a clave eléctrica. Sin embargo, lejos de achantarse, Jarrett volcó toda su creatividad e inspiración y fue capaz de ejecutar un concierto mítico, en el que se ganó la complicidad y la atención del público desde el primer momento, generando una atmósfera de improvisación, espiritualidad y conexión. *The Köln Concert* se convirtió, contra todo pronóstico, en un hito de la historia del jazz, así como uno de los discos más vendidos del compositor.

Hoy lo volveréis a escuchar, bailado en clave de voguing y literalmente pasando de puntillas por la narrativa oficial. Como telonera escucharéis también a Joni Mitchell, que abre el camino de esta mirada distanciada, pop, pero también honesta y humilde: en los rincones más insospechados, una noche cualquiera, se puede revocar la Historia con mayúsculas.

3. UNA IGLESIA. PARÍS ARDIENDO.

Trajal Harrell se consolidó en la escena internacional a partir de su obra *Twenty Looks* o *Paris is Burning at the Judson Church* (2009-2013), que entrelaza la danza blanca posmoderna de Nueva York, reunida en la Judson Memorial Church en el Greenwich Village en los 60, y el voguing que se bailaba en Harlem, no muy lejos, y, sin embargo, totalmente obviado por la historia de la danza canónica en tanto que performance racializada, drag, y ligada a la comunidad LGTBQ+. Se trataba de un espacio de investigación sobre la raza, la clase, el género y la sexualidad. Un lugar de enunciación política para la comunidad latina, negra y trabajadora de Harlem.

En este proyecto de largo recorrido, Harrell comenzaba preguntándose: «¿qué habría pasado si alguien de la escena voguing de Harlem hubiera ido al centro para conocer a las pioneras de la danza posmoderna en el Judson Dance Theatre a principios de los años sesenta?». A lo largo de la investigación terminó subvirtiendo la pregunta: «¿qué hubiera pasado si alguien de la Judson Church hubiera ido a los salones de baile de Harlem?»

Recordemos que entre 1962 y 1966, la iglesia de Judson acogió a una comunidad de artistas, músicos y cineastas que realizaban concursos donde presentar sus creaciones y procesos coreográficos, entre los que destaca Yvonne Rainer, Steve Paxton o Trisha Brown, entre muchos otros. Toda esta experiencia fue clave para asentar una estética minimalista, que enfriaba el gesto (asociado a un supuesto “universalismo” de la mirada blanca) y se centraba en el lema «no al espectáculo, no al virtuosismo» de la coreógrafa Yvonne Rainer.

4. PASARELA, GRECIA, ARTES VISUALES, BUTOH.

Fijaos en el movimiento corporal: reconocemos la manera de andar sobre una pasarela, con pausas fotográficas y angulosas. Pensamos incluso en la perspectiva de la pintura egipcia. Todo esto marca el lenguaje coreográfico de Harrell desde sus inicios, siempre con la cultura de los *voguing ballrooms* (clubes de voguing) como referencia.

Partiendo de una revisión profunda de la Historia, Trajal Harrell es una de las figuras más relevantes de la danza actual. En 2023 el Festival de Otoño de París le dedicó su *Portrait* con nueve de sus obras. Su trabajo ha sido programado en centros y festivales como The Kitchen (New York), New York Live Arts, Philadelphia Fringe Festival, Holland Festival (Ámsterdam), Festival de Avignon, Impulstanz (Viena), TanzimAugust (Berlín), y Panorama Festival (Río de Janeiro), entre otros. También ha sido programado en centros de artes visuales y museos como MoMA, MoMA PS1, Perfoma Biennial, Fondation Cartier (París), The New Museum (New York), Fundación Serralves (Oporto), The Barbican Centre (Londres), Centre Pompidou y Art Basel-Miami Beach, entre otros.

Su código performativo incluye también referencias como la danza Butoh en la cadencia de los brazos y los pasos en varias direcciones, o la reinterpretación de la danza clásica griega en el lirismo del gesto.

5. STRIKE A POSE. VOGUING, PERO A SOLAS: ¿QUIÉN MIRA?

Es curioso: en estos coletazos de la pospandemia que vivimos, reimaginamos esos clubes atestados de gente en el Nueva York de los sesenta y, quizá, nos podrían parecer agobiantes. En *Köln Concert* aparece cierto aislamiento de la danza social, codificada en la espera, en ciertas poses que a lo mejor ya no nos recuerdan al famoso videoclip de Madonna, *Vogue* (y un mito para la cultura *ballroom*). Este gesto ahora mismo está detenido.

Podríamos retomar esa frase que dice Madonna en la canción: «*Strike a pose...*» pero, ¿frente a quién?

¹Ana Javenski, “On Trajal Harrell”, Hoochie Koochie (exposición), Barbican Centre Art Gallery, 2017. Recurso electrónico.