

Yvonne Rainer

“De alguna manera siempre quise que mis películas causaran desconcierto.” *

Si Yvonne Rainer define su filmografía como algo que “desconcierta” –tanto en el sentido de sorprender como en el de confundir–, ver sus películas sería quizás la mejor manera de decidir qué opinión provoca en el espectador su investigación sobre la danza y el cine, lo personal y lo político.

Nacida en San Francisco en 1934 en una familia de anarquistas, Rainer se trasladó a Nueva York en la década de los cincuenta para estudiar interpretación; poco después empezó a asistir a las clases de danza moderna de Martha Graham, Merce Cunningham, Judith Dunn y Viola Farbe. En 1961 estrenó *Three Satie Spoons* en el Living Theater, su primera obra como coreógrafa e intérprete.

En 1972 abandonó la performance por el cine. Sin embargo, la performance no la abandonó a ella, tal y como evidencian sus obras e incluso sus textos –“performances retóricas” en palabras de Peggy Phelan–. En su trabajo hay tantas referencias cinematográficas como coreográficas, algo que puede apreciarse en las proyecciones de sus piezas para teatro y en las eruditas alusiones al cine de sus películas. Otra fuente de inspiración para Rainer es el arte minimalista americano de los años setenta. En un conocido artículo sobre ella, Patricia Levin escribe: “Al descartar los dispositivos de distanciamiento, el minimalismo resituó al espectador y reintrodujo el significado de espacio y tiempo en forma de presencia”. En efecto, Rainer utiliza una estética minimalista sobre todo en sus primeras películas, en las que concibe el cuerpo como algo “neutro”. En *Lives of Performers* (1972), su primer largometraje y el que demuestra con mayor claridad su transición de la danza al cine, este aspecto minimalista es perfectamente visible.

Rainer es una figura clave en la historia de las vanguardias neoyorquinas tanto a través de sus textos como de su praxis. Sus filmes *Lives of Performers* (1972), *Film About a Woman Who...* (1974), *Kristina Talking Pictures* (1976), *Journeys from Berlin/1971* (1980) y *The Man Who Envied Women* (1985) poseen mayor rigor intelectual que la mayoría de las películas independientes. Aunque presentan una estructura aparentemente narrativa, son formalmente complejas. El paso de la danza al cine le permitió explorar lo emocional desde el género más extravagante y popular, el melodrama. A mediados de los noventa ya había producido doce películas, algunas de ellas en forma de cortometrajes mudos para performances multimedia que incluimos en esta selección.

También forman parte de este ciclo obras como *Privilege* (1991) y *MURDER and murder* (1996), donde la directora examina espacios fundamentales de la vida cotidiana de las mujeres. Premiada en el festival de Cine de Berlín de 1997 y en el Festival de Cine Gay y Lésbico de Miami en 1999, *MURDER...* es la primera película de Rainer tras hacer pública su condición de lesbiana en 1991. Dado que buena parte de su obra trata sobre las mujeres (en especial su vida cotidiana), el cuerpo y la identidad, Rainer ha sido considerada por muchos teóricos del cine como “el modelo de cineasta feminista” incluso antes de que la propia artista se identificara con algunos aspectos de este movimiento.

Su obra es sin duda difícil de clasificar. También produce placer estético –aunque tal vez no corresponda a la idea burguesa del placer–.

Berta Sichel

*. Yvonne Rainer, *A Woman Who... Essays, Interviews, Scripts*, Baltimore & Londres, The Johns Hopkins University Press, 1999, p. 75.

abril 2008				
miércoles	2	19.30 h	<i>Five Easy Pieces, Trio A y After Many a Summer Dies the Swan: Hybrid</i>	90 min.
jueves	3	19.30 h	<i>Lives of Performers</i>	90 min.
viernes	4	19.30 h	<i>Film About a Woman Who...</i>	105 min.
sábado	5	19.30 h	<i>Kristina Talking Pictures</i>	90 min.

miércoles	9	19.30 h	<i>Film About a Woman Who...</i>	105 min.
jueves	10	19.30 h	<i>Kristina Talking Pictures</i>	90 min.
viernes	11	19.30 h	<i>Lives of Performers</i>	90 min.
sábado	12	19.30 h	<i>Five Easy Pieces, Trio A y After Many a Summer Dies the Swan: Hybrid</i>	90 min.

miércoles	16	19.30 h	<i>Journeys from Berlin/1971</i>	125 min.
jueves	17	19.30 h	<i>The Man Who Envied Women</i>	125 min.
viernes	18	19.30 h	<i>Privilege</i>	103 min.
sábado	19	19.30 h	<i>MURDER and murder</i>	113 min.

miércoles	23	19.30 h	<i>Privilege</i>	103 min.
jueves	24	19.30 h	<i>MURDER and murder</i>	113 min.
viernes	25	19.30 h	<i>The Man Who Envied Women</i>	125 min.
sábado	26	19.30 h	<i>Journeys from Berlin/1971</i>	125 min.

Imágenes: © de la artista, sus distribuidoras y representantes.

Arriba: *Privilege*, 1991

Comisaria: Berta Sichel

Departamento de Audiovisuales MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel. Coordinación: Raquel Arguedas Medina y Emilia García-Romeu. Administración: Esther Sánchez Jiménez. Proyección: Ángel Prieto.

Gestión cultural: Canopia. Diseño gráfico: El vivero. Imprime: ClaroGraphic. NIPO: 553-08-004-9

Programa realizado en coproducción con:

Salón de actos Edificio Sabatini
Entrada gratuita. Aforo: 140 localidades
Acceso por calle Santa Isabel, 52
T: (34) 91 774 1000
www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

1

3

2

4

Five Easy Pieces

1966-1969, Betacam SP, b/n, sin sonido, 48'
Cortesía: Video Data Bank, Chicago.

Five Easy Pieces es una compilación de algunos de los primeros cortometrajes de Yvonne Rainer realizados de 1966 a 1969: *Hand movie* (1966, 8mm, b/n, muda, 5'), un primer plano de los dedos de una mano que se mueven sensualmente. *Volleyball (Foot Film)* (1967, 16mm, b/n, muda, 10'): una pelota de voleibol entra rodando en el cuadro; su movimiento va ralentizándose hasta pararse por completo. Entonces aparecen dos piernas vistas de rodillas a pies (calzados en zapatillas deportivas) que se colocan a su lado. Se produce un corte y se repite la escena desde un nuevo ángulo. *Rhode Island Red* (1968, 16mm, b/n, muda, 10'): diez minutos en un gallinero enorme. *Trio Film* (1968, 16mm, b/n, muda, 13'): dos personas desnudas, un hombre y una mujer (Steve Paxton y Becky Arnold), interactúan entre sí y con un gran globo en un salón blanco. El ultimo cortometraje de esta serie es *Line* (1969, 16mm, b/n, muda, 10'): una mujer rubia (Susan Marshall) en pantalones y camisa blanca interactúa con un objeto redondo móvil y con la cámara.

Trio A

1978, Betacam SP, b/n, sin sonido, 10'30"
Cortesía: Video Data Bank.

Las dos características fundamentales de esta coreografía son su continuidad disonante y el imperativo de involucrar la mirada del espectador. Los bailarines evitan en todo momento mirar directamente al público, bien moviendo la cabeza, bien cerrando los ojos o bajando la mirada.

After Many a Summer Dies the Swan: Hybrid

2002, Betacam SP, color, sonido, 31'
Cortesía: Video Data Bank.

Yvonne Rainer combina la grabación de una coreografía realizada para el White Oak Dance Project en 2000 con textos de Oscar Kokoschka, Adolf Loos, Arnold Schoenberg y Ludwig Wittgenstein, protagonistas del fin de siglo vienés. La danza contiene, junto con diversas configuraciones de movimientos, frases pronunciadas por personajes célebres y gente desconocida en su lecho de muerte. La idea de integrar el material de la performance con el de Viena surgió a raíz del título que, entre la elegía y la ironía, evoca el paso del tiempo y el ocaso del estilo de vida aristocrático.

Lives of Performers

1972, 16mm, b/n, v.o.s., 90'
Cortesía: Zeitgeist Films, Nueva York.

Poco después del estreno de esta película, Rainer escribió que había sido la necesidad de abordar más específicamente las emociones lo que había motivado su paso de la danza al cine. Examen crudo y revelador de alianzas amorosas, la película analiza el dilema de un hombre incapaz de elegir entre dos mujeres y que hace sufrir a ambas. En origen formaba parte de una danza coreografiada por Rainer.

Film About a Woman Who...

1974, 16mm, b/n, v.o.s., 105'
Cortesía: Zeitgeist Films.

Una de sus películas más representativas, *Film About a Woman Who...* es una reflexión sobre la ambivalencia. A partir de los clichés y convenciones de la telenovela se muestra a una mujer cuya insatisfacción sexual oculta una enorme ira. Realizada en colaboración con la fotógrafa Babette Mangolte, esta película va mucho más allá de las ideas iniciales de Rainer sobre la representación, la narración y las relaciones sexuales, y pone de manifiesto su postura feminista.

Kristina Talking Pictures

1976, 16mm, color, v.o.s., 90'
Cortesía: Zeitgeist Films.

Kristina es una domadora de leones de Budapest que viaja Nueva York para convertirse en coreógrafa... En esta película Rainer se inspira en personajes como Martha Graham, Virginia Wolf y Jean-Luc Godard para investigar las contradicciones existentes entre la dimensión pública y privada de las personas. Como en *Lives of Performers* y *Film About a Woman Who...*, esta película incorpora coreografías anteriores en las que Rainer utiliza los principios abstractos de la duración y la continuidad para explorar las emociones de los performers.

Journeys from Berlin/1971

1980, 16mm, color, v.o.s., 125'
Cortesía: Zeitgeist Films.

Rainer utiliza una larga sesión de terapia en la que una mujer estadounidense habla con varios psiquiatras. La evocación de la experiencia diaria del poder y la represión derivan en la exploración de las ramificaciones del terrorismo. Como en otros filmes incluidos en esta selección (*The Man Who Envied Women* y *Privilege*), Rainer mezcla ficción y realidad y hace desaparecer el cuerpo mediante la fragmentación de convenciones narrativas tradicionales. En muchos casos, por ejemplo, la imagen y el texto no coinciden, se disocian; en otros se llega a utilizar la ventriloquia como recurso extremo para cuestionar la identidad personal (¿quién está hablando realmente?). Para numerosos críticos cinematográficos los interiores de esta película están particularmente dotados de “belleza cinematográfica”, trayendo a la mente los cuadros de Vermeer o las fotografías en tonos sepia de Reni Riefenstahl.

The Man Who Envied Women

1985, 16mm, color, v.o.s., 125'
Cortesía: Zeitgeist Films.

En torno a un tema corriente –la ruptura de un matrimonio–, Rainer construye un relato honesto, elegante y perversamente divertido sobre un mujeriego satisfecho, Jack Deller, el hombre “que sabía casi demasiado sobre mujeres”. Una película de estilo confesional en la que nuevamente se utilizan sesiones psicoanalíticas como teatro en el que articular el melodrama cotidiano. En palabras de Patricia Levin, este filme es una obra “explícitamente política” donde la realizadora pretende elucidar los privilegios de la cultura patriarcal –o una forma personal para hablar de género y sexualidad–. En una entrevista concedida a Mitchell Rosembaum, Yvonne Rainer afirmó que *The Man Who Envied Women* era un “filme muy neoyorquino”. Tal respuesta surgió a raíz de una alusión de Rosenblum sobre la posible conexión entre este filme y los de Woody Allen. A Rainer no le agradó demasiado la comparación, por lo que añadió que sus películas no estaban filmadas en elegantes apartamentos del Upper East Side sino en barriadas y lofts en estado ruinoso.

Privilege

1991, 16mm, color, v.o.s., 103'
Cortesía: Zeitgeist Films.

El sexto largometraje de Yvonne Rainer trata de la menopausia, un tema casi ausente en el cine. Muchas veces se ha comentado que *Privilege* es un filme dentro de un filme con el tema del cuerpo femenino como sujeto, una arriesgada película sobre la identidad sexual y las desigualdades económicas impuestas por la condición racial, de género o de clase. Aunque es cierto que Rainer ya había aludido a la menopausia en *The Man Who Envied Woman*, en *Privilege* la aborda directamente mostrando la pérdida del valor (y de poder) que se produce cuando la mujer deja de ser fértil. Entendida como decadencia desde el punto de vista del patriarcado, la menopausia implica la desaparición de la “función social” básica de las mujeres y por tanto de su derecho al deseo, a la seducción y a la intimidad, que se convierten entonces en obscenos, inapropiados y hasta grotescos.

MURDER and murder

1996, 16mm, color, v.o.s., 113'
Cortesía: Zeitgeist Films.

MURDER and murder es una historia de amor entre Mildred, una lesbiana de toda la vida, y Doris, que se enamora de una mujer por primera vez. Sin duda su filme más erótico, constituye una impávida reflexión sobre la madurez de la mujer, la sexualidad lesbiana y el cáncer de mama en una cultura que ensalza la juventud y los idilios heterosexuales. En esta película Rainer se distancia de algunas estrategias de películas anteriores –como los cortes rápidos y inesperados y la utilización de actores no profesionales– para centrarse en la narración. Es un retorno al melodrama donde el color de la película y la música cumplen un papel esencial. Ella misma una superviviente de cáncer, Rainer incluye este tema en la película de forma camuflada, como un “segundo hilo argumental” que también toca otros temas presentes en toda su obra: el lenguaje y el cuerpo.

1. *The Man Who Envied Women*
2. *Kristina Talking Pictures*
3. *Lives of Performers*
4. *MURDER and murder*