

Mariann Gaál

Barbakán

rethought

Interdisciplinarity in
Minimalist Dance Films

Barbakán

rethought

Interdisciplinarity in Minimalist Dance Films

By | Mariann Gaál,
DLA supervisor | Ábel Szalontai Photographer
and associate professor, DLA habil

Moholy University of Art and Design, 2022

THESIS I. | Music and dance can influence each other within an improvisational framework in a way that not only narrows the range of expressions through the limitations of the framework, but also encourages the creation of new qualities.

THESIS II. | The interplay between music and dance is useful in both the educational and the creative spheres.

THESIS III. | Although the genre definition of dance film is still vague, the cornerstones of dance filmmaking can be defined.

THESIS IV. | The reception of a minimalist dance film is aided by a strong system, even if the system remains hidden.

THESIS V. | Music and dance are able to influence each other within a composed framework in such a way that the limits of the framework not only narrow the range of expression, but also encourage the creation of new qualities.

BRIEF DESCRIPTION

This thesis explores the interplay of dance with music and film within a framework constrained by the traits of minimalism. In the first chapter, it presents experiences of the interdisciplinary possibilities of music and dance in both staged and educational forms.

Here we read about the creation and running of the Performershouse in Denmark. Examples of the fusion of the Sány and Laban methods into a common set of rules are presented.

The first half of the second chapter discusses the challenges and solutions of the dance film genre. Here I analyse the specificities of dance film mainly from a practical point of view.

I examine the possibilities of the choreographer, the dancer, the cinematographer and the editor in the light of the national situation, with the constraints of the genre.

In the second half of the second chapter, I present methodological analyses of value-creating works of art by outstanding artists.

Anne Teresa De Keersmaecker's two films *Clapping Music*, directed by Thierry De Mey and composed by Steve Reich, and Peter Greenaway's *Rosa*, set to music by Béla Bartók, are analysed in a chart.

Krisztina de Châtel's credo is presented through personal interviews. Two reviews of István Gaál's masterpiece, *Pályamunkások*, will be used to filter the characteristics of minimalist film.

My masterpiece is a reimagining of a work I made 14 years ago. The first Barbican was made in 2008 with cinematographer Daniel Reich and editor Gábor Kerta. Now, in 2022, the same system has been put into a new context with the same film team, incorporating the experiences of the past years.

BIBLIOGRAPHY

- Adolphe, Jean-Marc (szerk.): Thierry De Mey. *Mouvement* nr. 59, 2011.
- Aggiss, Liz: What is screendance? In *Take 7' study pack*, South East Dance Publisher, 2008.
- Albert Dorottya: Tágítani a kereteket. HYPERLINK: <https://szinhaz.net/2018/04/28/albert-dorottya-tagitani-a-kereteket/>
- Algra, Jacqueline (szerk.): Krisztina de Châtel: *Dwars door de ruimte*. International Theater en Film Books, Amsterdam, 2001.
- Balázs Béla: *A látható ember – A film szelleme*. Új Palatinus Könyvesház Kft., 2005.
- Becker, Nancy F.: *Filming Cunningham dance: A conversation with Charles Atlas*. In: Porter Jenelle (szerk.): *Dance with the camera*. Institute of contemporary art, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.
- Beke László: Gaál István: *Pályamunkások*. *Metro-polis*, 2005/3.
- Beumers, Birgit, Bocharov, Victor, Robinson, David (szerk.): *Alexander Shiryayev: Master of Movement*. *Le Giornate del Cinema Muto*, 2009.
- Blom, Lynne Anne, Chaplin, L. Tarin: *The Intimate Act of Choreography*, London, Dance Books Ltd., 1989, 41. old. (Ford.: Gaál Mariann)
- Brannigan, Erin: *Dancefilm, Choreography and the Moving Image*, Oxford University Press, 2011.
- Cage, John: *A csend*. Jelenkor, Pécs, 1994.
- Contra, Capa Livraria (szerk.): *Dance em foco, vol. 3: Entre Imagem e Movimento, Oi Futuro*, Rio de Janeiro, 2008.
- Croce, Arlene: *Dance in Film*. In: Porter Jenelle (szerk.): *Dance with the camera*. Institute of contemporary art, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.
- Cullberg, Birgit, Reuterswärd, Mans, Lauritzen, Bertil: *Dance in new dimension, Birgit Cullberg and the TV Ballet*. Proprius Publishing Co. Stockholm, 1987.
- Danse Cinema, Capricci, Centre national de la danse, 2012, szerk.: Thierry Lounas.
- Dixon, Steven, Smith, Barry: *Digital Performance, A history of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*, The MIT Press, 2007.
- Dr. Miltényi Márta: *A sportmozgások anatómiai alapjai I*. Budapest, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2005, 201. old.
- Dr. Dienes Valéria: *A plasztika profil tagozata. Mozdulatművészeti sorozat, Duncan–Dienes füzetek 1.*, Az Orkesztika Alapítvány kiadványa, 2000.
- Feldmár András: *A tudatállapotok szivárványa*. Jaffa Kiadó, 2010.
- Dr. Feuerstein, George: *Yoga Tradíció*. Mandala Véda Kiadó Kft., 2001.
- Franklin, Eric: *Dynamic Alignment through imagery*. Human Kinetics, 1996.
- Franklin, Eric: *Dance Imagery for Technique and Performance*. Human Kinetics, 1996.
- Fuchs Lívia: *Száz év tánc*. L'Harmattan, 2007.
- Fuchs Lívia: *Fejezetek a modern tánc történetéből*. Magyar Művelődési Intézet, 1995.
- Fuchs Lívia: *Mit nevezünk fizikai színháznak?* Színház, online folyóirat, 2011. április. http://szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36038:mit-nevezzuenk-fizikai-szinhaznak&catid=53:2011-aprilis&Itemid=7
- Fuchs Lívia: *Edit – először*. Nemzetközi Táncfilm Fesztivál az Örökmozgóban, Filmkultúra, 2005. <http://www.filmkultura.hu/regi/2005/cont.hu.shtm>
- Fügedi János: *Laban Rudolf – az európai táncnyelv megújítója*. http://real.mtak.hu/80762/1/Fugedi_Janos_Laban%20Rudolf%20E2%80%93%20az%20eurapai%20szinpad%20tancnyelv%20megujitoja.pdf
- Goleman, Daniel: *A meditáció ősi művészete*. Nyitott Könyvműhely Kiadó Kft., 2008.
- Halász Tamás: *A titokzatos remegés, beszélgetés Krisztina de Châtel-lel*. Színház, Kritikai és elméleti folyóirat, 2004/11.
- Hielke Diemer: *Lesgeven in daseexpressie*. Rotterdamse Dansacademie, 1990.
- Horecki Krisztina: *A táncfilm kezdetei*. Filmvilág, online folyóirat, 2016. február.
- Humphrey, Doris: *A koreografálás művészete*. Budapest, Planétás Kiadó, 2000, 20. old.
- Jonas, Gerald: *The pleasure, power and the art of movement*. Harry N. Abrams, inc., Publisher, New York in association with thirteen/wnet, 1992.
- Képkorszak, Szöveggyűjtemény a mozgókép-kultúra és médiaismeret oktatásához. Korona Kiadó, Budapest, 1998, szerk. Hartai László.
- Kerkhoven, Marianne van, Laermans Rudi: *Anne Teresa de Keersmaeker*. Kritisch Theater Lexicon, Vlaams Theater Instituut, 1998.
- Kovács András Bálint: *Mozgókép elemzés*. Palatinus, 2009.
- Kozel, Susan: *Closer, performance, technologies, phenomenology*. Massachusetts Institute of Technology.
- Körtvélyes Géza: *Művészet, Tánc, Táncművészet*. Planétás Kiadó, Budapest, 1999.
- Laban Rudolf: *Koreográfia*. Budapest, L'Harmattan, 2008, 102. old, szerk.: Fuchs Lívia.
- Larry Lavender: *Dancers Talking Dance, Critical Evaluation in the Choreography class*. Human Kinetics, 1996.
- Martha Bremser (szerk.): *Fifty Contemporary Choreographers*, szerk.: Routledge, 2000.
- McPherson, Katrina: *Making Video Dance, Step by step guide to creating dance for the screen*. London – New York, Routledge, 2006. (Ford.: Gaál Mariann)
- Mike Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner: *A test, Társadalmi fejlődés. Kulturális teória, Jószoeg Műhely Kiadó, 1997.*
- Mitoma, Judy, Zimmer, Elizabeth, Stieber, Dale Ann (szerk.): *Envisioning Dance on Film and Video*. Routledge, 2002.
- Német András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter (szerk.): *Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban*. Planétás, 2009.
- Popat, Sita: *Invisible Connections: Dance, Choreography and internet communities*. Routledge, London and New York, 2006.
- Rabinovics Leó: *A három csákányütés meg a hamu*. In *Filmkultúra*, 1986/1.
- Rainner, Yvonne: *A quasi survey of some „minimalist tendencies in the Quantitatively minimal dance activity midst the Plethoram or an analysis of trio A*. In: Porter Jenelle (szerk.): *Dance with the camera*. Institute of contemporary art, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.
- Rose, Brian (szerk.): *Televising the Performing Arts*. Greenwood Press, London, 1992.
- Sári László: *Kreatív zenei gyakorlatok*. Jelenkor Kiadó, 2010.
- Stejnholm, Johan: *Doing The Mathematics: Choreography, Laban Space Harmony, and Music*. In: Kovarova, Miroslava, Regina Miranda: *Laban and Performing Arts, Bratislava, Bratislava in Movement Association Academy of Music and Dramatic Arts*, 2006, 167. old. (Ford.: Gaál Mariann)
- Szabó Gábor: *Filmes könyv – Hogyan kommunikál a film? Ab ovo*, 2002.
- The International Journal of Screendance: *Scaffolding the Medium*, Spring 2012, Volume Two. Szerk.: Douglas Rosenberg, Claudia Kappenberg, Parallel Press, Madison, Wisconsin.
- Títrha, B. K.: *Jantra, Tantra, Mantra – Spirituális eszköztár*. *Kagylókört*, 60/2013.
- Vekerdy Tamás: *A színészi hatás eszközei Zeami mester művei szerint*. Ursa Minor Könyvek, 1999, 105. old.
- Veress József: *A magyar film története*. Anno Kiadó.
- Wels, P. – Rushkoff, D.: *Ingeny betépni*. Maitreya Kiadó, 1998.

