

Like a Blizzard of Dance Fragments

Boris Charmatz Brings 'Flip Book' to MoMA

By GIA KOURLAS

Karsten Moran for The New York Times

Replicating positions: the choreographer Boris Charmatz in the Marron Atrium at the Museum of Modern Art. [More Photos »](#)

It was an ordinary Christmas and an ordinary gift. A few years ago, the French choreographer Boris Charmatz unwrapped a hardcover book about Merce Cunningham, a present from his father. His heart sank. A book about Cunningham might have excited him when he was 13, but now?

Multimedia

Slide Show ['Levée des Conflits Extended'](#)

Karsten Moran for The New York Times

The choreographer Boris Charmatz, who leads the French conservatory Musée de la Danse, performing at MoMA last week. [More Photos »](#)

“I was a bit like, O.K.,” Mr. Charmatz, 40, said in an interview at the Museum of Modern Art. He sighed, his shoulders melting as he remembered. “First, it was on my shelf,” he continued. “I did not even open it. Then I thought, it was my present. I will look.” He imitated the way he opened it, flipping through the pages aimlessly.

“From looking at it with a little distance, I could suddenly see, this is a dance,” he said.

In “[Flip Book](#),” Mr. Charmatz has created a work animating the photographs in that 1997 book, David Vaughan’s “[Merce Cunningham: Fifty Years](#).” It is to be performed Friday through Sunday in the Marron Atrium at MoMA as the final installment of Musée de la danse: Three Collective Gestures, a three-week series. (“Flip Book” is jointly presented with Performa 13, a New York biennial opening on Friday that explores live performance across disciplines.)

Mr. Charmatz said he initially regarded the images in the book as “a meta-Cunningham ‘Event,’ ” a reference to performa

nances in which Cunningham took different fragments from different dances to create a new work.

“It’s randomly organized,” he said. “There’s a dramaturgy of the book, but let’s say they are in Venice, and on the next page, Merce is alone, and then there are 10 dancers and then two, and then he is jumping. Because Merce was working with chance so often, I thought this was already a Cunningham piece. I couldn’t have had the same impression with a Pina Bausch book. It was really connected to the way Cunningham worked.”

Since 2008, several iterations of “Flip Book” have been performed by students, amateurs, trained dancers with no Cunningham experience and former Cunningham dancers. Each day at MoMA, the presentation runs from noon to 5 p.m., starting with open rehearsals of the cast, which features Mr. Charmatz and the former Cunningham dancer Ashley Chen, along with Raphaëlle Delaunay, Christophe Ives, Lénio Kaklea and Mani A. Mungai.

Valda Setterfield, another Cunningham veteran who performed in a previous version of the piece and has worked with Mr. Charmatz on other projects, will offer a running commentary as a filmed version of “Flip Book” is screened. Performances are at 3 and 4 p.m. on Friday and Sunday, and 3 p.m. on Saturday, each followed by a discussion.

Mr. Charmatz may also try teaching museum visitors some of the movements, as he did when the project was presented at the Tate Modern in London. Ms. Setterfield was there.

“He did it very well and said sensible things about Americans and modern dance and the strength and the bravery and the force of it,” she recalled. “It produced a whole other energy in the people that were learning.”

Ms. Setterfield, who is British-born, is practically modern-dance royalty in New York, where she lives with her husband, the postmodern choreographer David Gordon. She has close ties to Mr. Vaughan, the Cunningham archivist. (Mr. Vaughan’s book, published by Aperture, is living yet another life as “[Merce Cunningham: 65 Years](#),” an interactive application for the iPad.)

“Boris has allowed something to evolve, which is not uninteresting,” she said. “I love the process. I thought that particularly in France, when we were doing it in the beginning, Merce would have been pleased. He would have been amused by certain choices that got made, and he would be thrilled that we were making a living. He was always worried about paying his dancers honorably. Sure, it doesn’t look like Merce made it, but it is delivered with great respect and affection.”

Yet the project is also somewhat perverse: instead of studying the Cunningham technique, Mr. Charmatz’s proposition — a do-it-yourself enterprise — is about working without a master.

“Some people die, and you know nothing about them, because there is no legacy, no disciples and no school,” he said. “Still, you can relate to them. You can interact. It’s superpowerful to play with absence.”

In 2009, when he was made the director of the national choreographic center in Rennes, France, he renamed it Musée de la Danse, or dance museum. For Mr. Charmatz, operating under the umbrella of a museum is a way to remove the walls between history and experimentation, as a project like “Flip Book” attests.

“History is not only something that comes to you,” he said. “You also need to bring it to yourself. You need to invent it in the sense of making an archive alive. It’s not just listening to a lecture. History can be a very active part of what a dance school is.”

“Flip Book” puts history, or legacy, into action. There is an improvisatory element to the work, where replicating static positions is just as important as getting in and out of them. As Mr. Charmatz explained, a picture is not dance.

“If there’s a jump, you need to think that they had to prepare,” he said. “They had to jump and they had to land. So one picture is much more than one picture.”

When Cunningham died in 2009, Mr. Charmatz contemplated putting “Flip Book” to rest. “It was different to do this kind of work — wild and strange — when he was alive and working,” he said. “I liked the feeling that if you wanted to see the real Merce Cunningham Dance Company, you could. Then I thought it was stupid that because he died, we would stop this project. Merce was not someone claiming drama — like he died, so we stop! We decided to take care of the fact that it was different, but to still go on.”

And Mr. Charmatz will make sure it keeps on going. He even has plans to create a children’s version. “Cunningham is for everybody,” he said. “It’s not only for the best Cunningham dancers or the best-trained dancers or as ballets for repertory. Of course, nobody will perform as the Cunningham company, and that’s not the point. This project was really to make everybody in touch with something from Cunningham. Even if it’s one picture.”

A version of this review appears in print on October 30, 2013, on page C1 of the New York edition with the headline: Like a Blizzard of Dance Fragments.

Comme un blizzard de fragments de danse

Le Flip Book, du chorégraphe, inspiré par Cunningham

par GIA KOURLAS

C'était un Noël ordinaire et un cadeau ordinaire. Il y a quelques années, le chorégraphe français, Boris Charmatz, déballa un livre d'art sur Merce Cunningham, cadeau de son père. Un livre sur Cunningham l'aurait peut-être excité quand il avait 13 ans mais maintenant ?

« J'étais un peu... bon, d'accord. » dit Boris Charmatz, 40 ans, lors d'une interview au Musée d'Art Moderne. Il soupire, ses épaules s'affaissent tandis qu'il se remémore. « D'abord, il a été sur mon étagère ». Il poursuit : « Je ne l'ai même pas ouvert. Puis je me suis dit c'est mon cadeau. Je vais regarder. » Il imite la manière dont il l'ouvrit, feuilletant les pages sans but précis.

« En le regardant d'un peu loin, j'ai soudain vu, que c'était une danse ».

Dans Flip Book, Boris Charmatz a créé une œuvre qui anime les photographies de ce livre de 1997, Merce Cunningham : 50 ans, par David Vaughan.

Ce sera la dernière des trois interventions du Musée de la Danse de Rennes: Trois Gestes Collectifs, du vendredi au dimanche à L'Atrium Marron du MoMA pendant trois semaines. Flip Book est présenté avec Performa 13, Biennale de New York. Celle-ci commence vendredi et explore le spectacle vivant dans toutes les disciplines.

Boris Charmatz précise qu'il a au départ regardé les images du livre comme « un 'Evènement' meta Cunningham, » référence aux performances dans lesquels Cunningham prenaient différents fragments de différentes chorégraphies pour créer une œuvre nouvelle.

« C'est organisé au hasard. Il y a une dramaturgie du livre, mais disons qu'ils sont à Venise, et à la page suivante, Merce est seul, et puis il y a 10 danseurs et puis deux, et puis il saute. Parce que Merce travaillait si souvent avec le hasard, j'ai pensé que c'était déjà du Cunningham. Je n'aurais pas pu avoir la même impression avec un livre sur Pina Bausch. J'étais vraiment en phase avec la façon dont Cunningham travaillait. »

Depuis 2008, plusieurs itérations de Flip book ont été interprétées par des étudiants, des amateurs, des danseurs professionnels, sans expérience de Cunningham et des ex-danseurs de Cunningham. Chaque jour au MoMA, la représentation se déroule de midi à 17 heures. Elle commence avec des répétitions de la troupe ouvertes au public. Les danseurs sont Boris Charmatz et l'ex-interprète de Cunningham, Ashley Chen, ainsi que Raphaëlle Delauney, Christophe Ives, Lénio Kaklea et Mani A. Mungai.

Valda Setterfield, interprète fétiche de Cunningham, qui a dansé dans une version précédente du spectacle et travaille avec Boris Charmatz sur d'autres projets, commentera une version filmée de Flip book projetée à l'écran. Les représentations sont à 3 et 4 heures de l'après-midi, vendredi et dimanche, et à 3 heures samedi, chacune suivie d'une discussion.

Il se peut que Boris Charmatz apprenne à des visiteurs du Musée quelques uns des mouvements, comme il l'a fait quand le projet a été présenté à la Tate Modern de Londres. Mme Setterfield assistait à l'évènement et elle se souvient:

« C'était très bien et il a dit des choses fort sensées sur les Américains et la danse contemporaine, sa force, son courage, sa puissance. Cela a suscité une toute autre forme d'énergie chez les apprenants. »

Mme Setterfield, anglaise de naissance, est l'une des sommités reconnue de la danse contemporaine à New York, où elle vit avec son mari, le chorégraphe postmoderne, David Gordon. Elle a des liens étroits avec M. Vaughan, archiviste de Cunningham. (Le livre de M. Vaughan, publié par Aperture, vit désormais une autre vie puisque Merce Cunningham : 65 ans est une application interactive pour iPad.)

« Boris a permis que quelque chose évolue, ce n'est pas inintéressant. J'aime sa démarche. C'est à quoi j'ai songé tout particulièrement, quand on a commencé en France. Merce aurait été content. Il aurait été amusé par certains choix qui ont été faits, et il aurait été ravi que l'on puisse en vivre. Payer honorablement ses danseurs le préoccupait constamment. C'est sûr que cela ne ressemble pas à du Merce, mais c'est exécuté avec énormément de respect et d'affection. »

Cependant le projet est quelque peu pervers. Au lieu d'étudier la technique de Cunningham, ce que propose Boris Charmatz, c'est d'avoir l'initiative, de faire soi-même, de travailler sans maître.

« Des gens meurent, et on ignore tout d'eux, parce qu'il n'y a pas d'héritage, pas de disciples, pas d'école. Cependant vous pouvez communiquer avec eux, dialoguer. C'est super puissant de jouer avec l'absence. »

En 2009 quand il fut nommé directeur du centre chorégraphique de Rennes, il lui donna un nouveau nom, Musée de la Danse. Pour Boris Charmatz, opérer sous le couvert d'un musée est une façon de supprimer les cloisons entre histoire et expérimentation, comme l'atteste un projet tel que Flip Book.

« L'Histoire n'est pas quelque chose qui vient à vous. Il faut l'amener à vous. Il vous faut l'inventer pour que l'archive soit vivante. Ecouter une conférence n'est pas assez. L'Histoire peut être une part très active de ce qu'est une école de danse. »

« Flip Book met en action l'Histoire ou l'héritage. L'œuvre comporte un élément d'improvisation, où reproduire des positions statiques est aussi important qu'entrer ou sortir de ces positions. Comme l'explique Boris Charmatz, une image n'est pas la danse.

« S'il y a un saut, il vous faut penser que le danseur a dû se préparer. Il faut sauter et il faut atterrir. Ainsi une image est bien plus qu'une image. »

Quand Cunningham mourut en 2009, Boris Charmatz envisagea d'en rester là avec Flip book.

« C'était différent de faire ce genre de travail, étrange et sauvage, quand il était vivant et actif. J'aimais le sentiment que si vous vouliez voir la vraie Compagnie Merce Cunningham, vous pouviez le faire. Puis j'ai songé que c'était stupide d'arrêter ce projet parce qu'il était mort. Merce n'était pas quelqu'un qui faisait dans le mélodrame : il est mort, alors on arrête ! Nous avons décidé de prendre en compte le fait que c'était différent, mais de continuer cependant. »

Et Boris Charmatz fera tout pour que cela continue. Il envisage même de créer une version pour enfants. « Cunningham est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les meilleurs danseurs de Cunningham ou les danseurs les mieux formés mais aussi pour une troupe de province. Bien sûr personne ne pourra être à la hauteur de la Compagnie Cunningham, et ce n'est pas ce qui compte. Ce projet était réellement de permettre à tout le monde d'approcher Cunningham. Ne serait-ce qu'une image. »

Traduction : L.Latour