

Moondog Equestria

un proyecto de Louis Pierre-Lacouture

contacto : louis@enzymesound.com
+33611661059
versión : 1 septiembre 2023

synopsis

Moondog Equestria es un proyecto de filme-instalación rodado con jinetes *escaramuzas*, una forma de arte ecuestre femenino de México, y músicos que interpretan música del compositor Louis Hardin, *alias* Moondog. La idea es escenificar, para y con un dispositivo multicámara, un breve ballet ecuestre sobre un nuevo arreglo de la *Suite Equestria* del compositor estadounidense. La película se rodará al final de una estancia en México durante el invierno de 2023-2024, que me permitirá encontrar y trabajar con músicos en directo (marimba, electrónica, voz hablada), un grupo de jinetes y el equipo de rodaje. Se proyectará en forma de instalación con tres pantallas, seis bocinas y técnicas de trabajo del cuero y la madera de la cultura *charra*, de la que forma parte la *escaramuza* -la palabra designa tanto la disciplina como a las que la practican. Mi objetivo sería explorar el potencial coreográfico de la forma de montar escaramuza (posturas, ayudas y vestuario) y de algunas de las figuras tradicionales de la disciplina, así como de los ejercicios de doma individual y colectiva que constituyen su base, y escribir así, con el movimiento de los caballos, la luz y las cámaras, un contrapunto visual a la composición musical y al texto de la *Suite*.

Moondog Equestria ha recibido el apoyo del **CNAP** - Centre National des Arts Plastiques, del **IFAL** - Institut Français en Amérique Latine, de la **UANL** - Universidad Autónoma de Nuevo León y del **Consulado General de Francia a Monterrey**.

postures (percussionistes), fotomontaje, Louis Pierre-Lacouture, 2023

Moondog Equestria

«La Tierra Roja temblaba bajo los pasos de los danzantes. Desde toda la eternidad bailaban alrededor del mismo árbol sagrado, columna vertebral del sol. Bajo sus galas de plumas, el jefe Becerro Amarillo vigilaba la perfecta armonía, el movimiento continuo del círculo, una ronda que ninguna fatiga podía interrumpir.»

Guy Darol, *Moondog*, Philharmonie de Paris, 2021

fig.1. postures (compuesto), Louis Pierre-Lacouture, 2022

fig.2. Escaramuza charra, Estado de Mexico

descripción y proyecto de residencia

Con este proyecto, quiero escenificar para la cámara un breve ballet ecuestre (aprox. 8 min) basado en un nuevo arreglo de la *Suite Equestria* del compositor estadounidense Louis Hardin, alias Moondog. En la actuación participarian músicos en directo (marimba, electrónica, voz hablada) y un grupo de escaramuzas femeninas, una forma de arte ecuestre tradicional mexicana. El proyecto se concebirá y rodará durante una estancia en el invierno de 2023-2024, y se editará y posproducirá en la primavera de 2024.

Mi intención es utilizar los movimientos elementales por los que pasa la relación entre caballo y jinete para dar a escuchar mejor a la escritura musical de Moondog, a los sonidos ambientales y al texto de la *Suite*, que resuena singularmente con la historia de México, donde el caballo fue introducido con la conquista. El hecho de que Moondog fuera un compositor estadounidense, influido por ciertas experiencias chamánicas «indias», al tiempo que reivindicaba la influencia de la «vieja Europa» (con los cánones de Bach y los madrigales del Renacimiento, que también me fascinan), confiere una dimensión multicultural al encuentro que propongo escenificar entre mujeres *empowered*, un tema ecológico

que me es muy llamativo y un estilo musical cuyas estructuras llaman a un contrapunto visual. Procedente de una familia de agricultores del Sur-Oeste francés, y habiendo estudiado bellas artes, me interesa crear un encuentro entre la cultura de los charros, la vanguardia musical encarnada por la música de Moondog y el cine en relación con las artes escénicas, que exploro desde hace varios años. La película se proyectará en forma de instalación audiovisual y plástica concebida en colaboración con artesanos mexicanos (ebanistas, talabarteros).

caballos y coreografía

La escaramuza

La *escaramuza* -la palabra hace referencia tanto a la disciplina como a las amazonas que la practican- es un arte ecuestre femenino que forma parte de la cultura más amplia de la charrería, en la que participan jinetes, ganaderos, caballos y ganado en espectaculares charreadas. En ellas, equipos de ocho jinetes ejecutan en un lienzo unas rutinas cortas, basadas en figuras ejecutadas a todo galope como «la flor», «el abanico» y «la coladera». La mayoría de ellas son ejecutadas por jinetes a mujeriegas, con su característico traje tradicional (vestido largo y muy adornado, sombrero). Esta disciplina es exclusiva para mujeres, y su delicadeza (que no excluye el peligro) la distingue claramente de las justas masculinas, que recuerdan al *rodeo* norteamericano.

coreografía y dirección

Mi planteamiento sería explorar el potencial coreográfico de la forma de montar *escaramuza* (posturas, ayudas, enjaezamiento y vestuario) con algunas de las figuras tradicionales de la disciplina, pero también los ejercicios de doma individual y colectiva que forman su base, y así escribir, con el movimiento de los caballos y la fotografía, un contrapunto visual a la composición musical y el texto de la *Suite Equestria*. Algunos de los componentes visuales y temporales de una rutina quedarían al margen: imagino una coreografía para tres o cuatro jinetes, moviéndose entre músicos que tocan sobre plataformas hechas a medida. Podrían incorporarse algunos de los elementos de doma que forman parte del entrenamiento y de la manera en que los jinetes se comunican con sus caballos: cesión

a la pierna, trabajo a pie o «en libertad», como se practica en ciertos espectáculos ecuestres. Este trabajo se llevará a cabo en estrecha co-creación con charras y charros interesados en una exploración artística de las formas elementales de su disciplina, y un encuentro con la pieza de Moondog y los motivos circulares evocados por la *Suite*.

La interpretación y el arreglo de esta música, la puesta en escena y la coreografía responden al mismo principio de descomposición, de puesta en valor de los elementos fundamentales de la experiencia, explorado en la estética teatral, musical y coreográfica moderna y contemporánea. La iluminación, las estructuras y la maquinaria son visibles. Las distintas parejas de caballos y jinetes no siempre trabajan en movimientos de conjunto sincronizados, sino también individualmente, y a veces a pie.

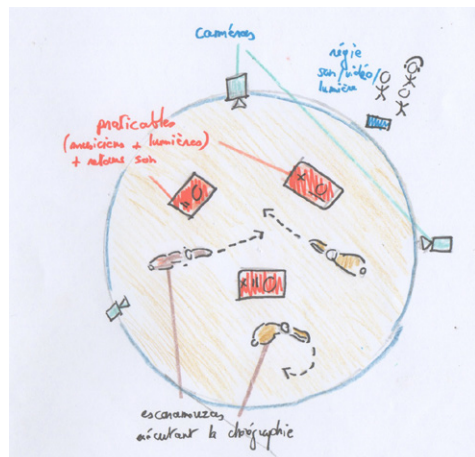

fig.4. esquema de rodaje con tres cámaras, tres jinetes y tres músicos.

fig.3. *La conversión de San Pablo camino a Damasco*, Caravaggio, óleo sobre lienzo, 175x230 cm, circa.1600

fig.5 boceto de claro-oscuro (Géricault), Louis Pierre-Lacouture, 2023

fig.6 talabartería : trabajo del cuero, Nuevo León, 2019

artes visuales, artesanía y escenografía

La obra del artista Robert Morris me inspira en más de un sentido para este proyecto: algunas de las piezas de esta figura central del arte conceptual estadounidense tenían como protagonistas a caballos y vacas, con un vínculo evidente con la cría de animales (*A Method for sorting cows*, 1967) y un interés por los gestos elementales y el trabajo cotidiano de los caballos (*Pace and process*, 1969). También compuso varias obras coreográficas y fue compañero de viaje del Judson Dance Theater, cuyas investigaciones inspiraron tanto a artistas visuales como a coreógrafos de hoy. En cuanto a la escenografía y el diseño visual, tengo previsto colaborar con artesanos para diseñar la instalación audiovisual, que incluirá ciertos elementos de cuero y madera. Esto implicará familiarizarme con la talabartería, paralelamente al trabajo con las charras. Me gustaría utilizar estos conocimientos para crear ciertos elementos de la escenografía, especialmente bocinas. El trabajo con el cuero y la madera, que es fundamental en un rancho, desempeñará por tanto un papel importante tanto en la escenografía como en el sistema de transmisión.

música

Moondog y la Suite Equestria

Moondog es conocido actualmente como una de las principales figuras del minimalismo estadounidense, aunque él mismo rechazaba el término y prefería considerarse heredero de las fugas de Bach. La Suite Equestria procede del álbum *Elpmas*, palíndromo de *sample*, partícula elemental utilizada en la música electrónica. Ambiciosa en su estructura, puede sin embargo escucharse de un modo *easy listening*: el patrón rítmico regular y marcado, heredado por Moondog de sus experiencias rituales con los indios Arapaho, y el contexto tonal afirmado desde el primer movimiento invitan a ello. Esta obra también puede escucharse de forma más analítica, con la superposición de motivos canónicos interpretados por la marimba y otros instrumentos melódicos de percusión. Moondog se veía a sí mismo siguiendo los pasos de Johann Sebastian Bach, y su música merece ser escuchada con la misma exigencia que la del maestro de Leipzig. Es esta idea la que guiará la puesta en escena, el trabajo sonoro realizado con los artistas con los que me reuniré para el proyecto y la forma de presentar este proyecto cinematográfico. Yo mismo he explorado ampliamente la dimensión elemental del *sample* a través de mi proyecto de música electrónica, *Enzym*, y más concretamente los sonidos percusivos digitales melódicos de mi álbum *Archæbacteria* (STUK, 2018).

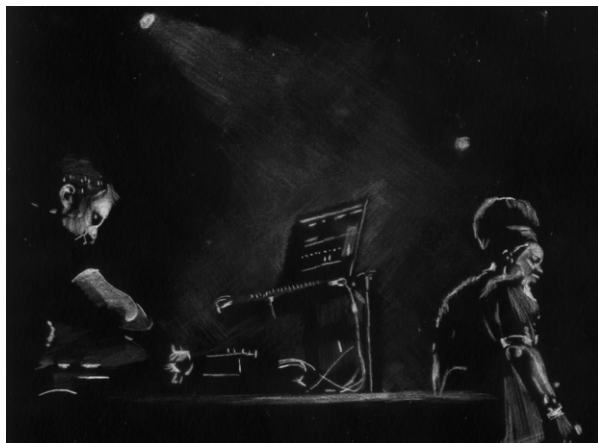

fig.7. *posture (laptop)*, crayon sur papier, retouche numérique, Louis Pierre-Lacouture, 2023

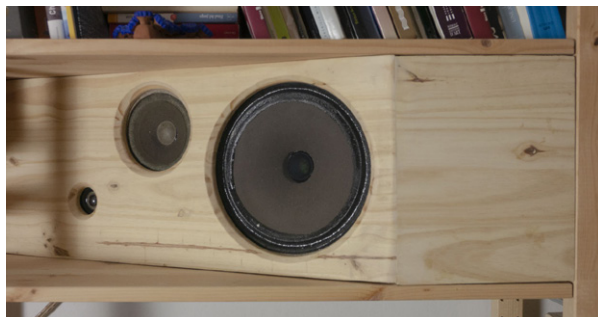

fig.8. altavoz integrado, ebanistería Maricarmen Ibarra Castillo, 2022

la Suite Equestria : letra

Elpmas, una de las últimas grabaciones de Moondog, está impregnada de preocupaciones ecológicas y protestas contra el destino de los pueblos indígenas del mundo. Lejos del formalismo abstracto asociado al modernismo y a las figuras tutelares del género como Philipp Glass y Steve Reich, se trata de una obra poética y política. El texto de la *Suite Equestria*, más allá de glorificar «la más bella conquista del hombre» y obviamente la de la mujer, resuena de manera sorprendente con la historia precolombina de México, y paradójicamente nos recuerda lo que su cultura actual debe a la introducción del caballo, desconocido antes de Cortés:

w
The Aztecs had no wheel / The Mayas had no wheel on which to reel (...) The Natives knew the year the Norsemen would appear / To rediscover half a hemisphere / The horse had always been, the horse would always be / The safer source of Man's mobility.

En el último movimiento, Moondog clama por el fin de la «era del motor», haciéndose eco de la urgente necesidad de cambiar nuestro modo de vida a medida que nos adentramos en una nueva era climática:

A toiler and a spoiler all in one, / The engine had its day, whose day is done.

Mi sensibilidad hacia este tema, y la idea de que nuestra época es la de un punto clave en nuestra relación con el movimiento y con los seres vivos, en particular con el vehículo individual y con animales domésticos como los caballos, me llevaron a formular esta propuesta en torno a la *Suite Equestria*. El motivo del círculo y de la rueda, vinculado a las experiencias rituales del joven Louis Hardin (la «ronda que ninguna fatiga podía interrumpir» que abre la breve biografía de Moondog citada en el prefacio), presente en el texto de los tres movimientos, guiará la puesta en escena; es evidentemente un motivo central en las rutinas, con figuras como el *compuesto* o la *coladera*.

Arreglo y música en vivo

Musicalmente, me gustaría proponer un nuevo arreglo de esta obra de los años noventa, que se publicó por primera vez con sonidos sintéticos de la época, dejando espacio a la electrónica en directo, la voz hablada y el sonido directo. La dimensión «interpretada» de la música ocupa un lugar central, con el texto traducido al español, declamado en lugar de cantado, y la percusión podría confiarse a algunos de los intérpretes escaramuzas, a caballo o a pie.

Este trabajo musical se llevará a cabo en colaboración con músicos de la escena mexicana durante la previa a la filmación.

fig.9. rodaje de [Dónde falta un azulejo, entra la luz](#), Mexico, 2021

filmación y difusión

fotografía, sonido y rodaje

La *performance* que imagino implica escribir los movimientos de los caballos, las cámaras y la iluminación. La intensidad y la estructura de la pieza proceden principalmente de esta escritura y de la propia situación, no del montaje. Se roda en un lugar rural asociado a la cultura charra: el patio de una hacienda o *lienzo*. Los movimientos de las tres o cuatro cámaras estarían tan «coreografiados» como los de los caballos; esta *performance* no intenta ocultar el aparato que le da forma: la iluminación, los cables, las cámaras y los micrófonos están a la vista, y la filmación está pensada para ser mostrada a través del montaje de tres pantallas que se describe a continuación. Se roda de noche; el claroscuro no oculta tanto el aparato como sugiere otras presencias, y nos invita a prestar atención a lo que hay en la penumbra o fuera de la pantalla.

No revelarlo todo significa activar el ojo y el oído, y permitir que el espectador interprete el sonido: los micrófonos se colocan no sólo en los instrumentos, sino también en los caballos y fuera del *set* de rodaje, lo que permite ir más allá de la música y trabajar el *off* a través del sonido. Se prefieren las tomas fijas de larga distancia focal, que captan el espacio con una profundidad de campo reducida, a las tomas amplias, y la fotografía no se preocupa especialmente por describir el espacio, sino por captar las interacciones entre los intérpretes equinos y humanos.

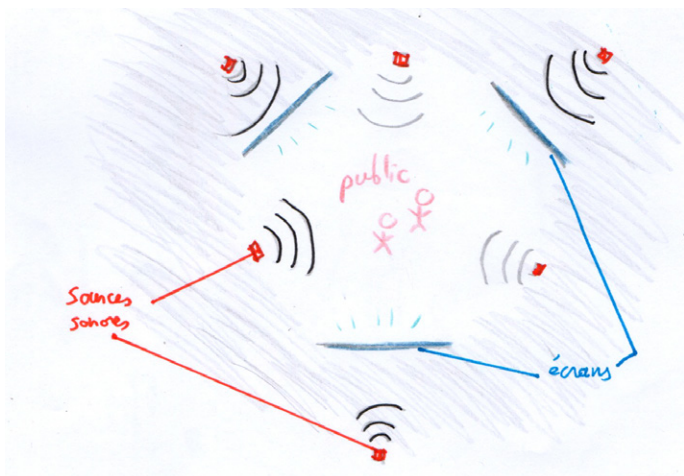

fig.11. esquema para una instalación audiovisual con tres pantallas y seis altavoces, 2022

fig.10. *posturas (fila)*, lápiz sobre papel, edición digital, 2023

mezcla y difusión

Más allá de la naturaleza de los sonidos y del trabajo de interpretación, la mezcla de la película y la instalación se espacializará, acentuando la separación de las voces musicales y dando lugar a los sonidos «no musicales» producidos por los caballos, sus jinetes al comunicarse entre sí y la atmósfera nocturna del rodaje. Preveo una mezcla y difusión en seis canales, vinculada a la proyección en tres pantallas. Las nociones de centro/periferia y circularidad, ya importantes en el propio dispositivo de rodaje, se favorecerían frente al tradicional emparejamiento estéreo izquierda-derecha. Haciéndose eco de los significados que Moondog atribuía a estos números y proporciones, la instalación está contenida dentro de un triángulo isósceles estructurado por nueve puntos: tres pantallas que el espectador no puede abrazar al mismo tiempo, y seis fuentes sonoras.

fig.12. *posturas (batería)*, Louis Pierre-Lacouture, lápiz sobre papel y edición digital, 2023

fig.13. *studio de claro-oscuro*, Nicolas Mélier, fotografía digital, 2022

«EL RITUAL de la Danza del Sol era la prueba más severa de resistencia al dolor. Definía un pasaje, la transición a la edad adulta. Lograrlo significaba soportar una cabalgata al ritmo del tambor. El niño sentado en el regazo de Yellow Calf no era su hijo (...). Louis, de unos cinco o seis años, había llegado de Evanston, Wyoming, acompañado de su padre, un pastor encargado de difundir los preceptos del Evangelio allí donde la palabra de Cristo seguía siendo incomprensible. Yellow Calf era indiferente a la doctrina cristiana, pero no al eclesiástico que había deseado experimentar una ceremonia en la que Dios no era lo Invisible, sino lo Visible, e incluso lo Audible, repartido en todas las cosas (...). Las manos de Louis rodaban sobre el tambor, orquestando (...) una coreografía de gestos que repetía el recorrido del Sol desde la noche de los tiempos. Sentía el placer del impacto y la respuesta que le producía era una profunda alegría. »

Guy Darol, *Moondog*, Philharmonie de Paris, 2021

fig.14 *Louis Hardin (Moondog)*, New York, 1972

biografía

Louis Pierre-Lacouture es un artista multidisciplinar cuya práctica incluye la realización de películas, el sonido y la música. En 2018, tras varios conciertos bajo el seudónimo de Enzym, entre ellos en la iglesia Saint-Eustache de París, el Real Teatro Santa Cecilia de Palermo y Nuit Blanche 2013, publicó su primer álbum, *Archæbacteria*, en el sello STUK. También es jinete, y en los últimos años se ha volcado en la locución radiofónica, los documentales y el diseño sonoro. En 2021-2022 dirigió un cortometraje en México, *Dónde falta un azulejo, entra la luz*. La película se centra en las percepciones sonoras, oníricas y visuales de Maricarmen Graue Huesca, una violonchelista que se ha quedado ciega.

En 2020-2023, un encargo del KDAC (Korea Disability Arts & Culture Center) y el apoyo del ONDA le permitieron realizar una serie de *cortos* sobre la discapacidad en las artes escénicas, producidos por Extrapole y el CNCA - Centre National pour la Création Adaptée, siguiendo a los actores con discapacidad mental del Atelier Catalyse durante más de un año. En 2023, trabaja en *Quartz Noir*, un proyecto de esculturas sonoras a partir de cristales y otros elementos minerales con el artista Mathias Tujague, producido por el centro de arte le Bel Ordinaire (64). Como ingeniero de sonido, dirige talleres de cine para el CNC, y su trabajo ha recibido el apoyo de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Fundación Donizetti y el ENSAPC.

fig.14. Madeleine Louarn, Louis Pierre-Lacouture (centro) y Vincent Peugnnett - rodaje con el Atelier Catalyse, Paris, 2022

fig.15 *Postura (saludo)*, lapiz sobre papel, Louis Pierre-Lacouture, 2022