

Las Mudanzas del Diabolo

Dance y Contradanza de Cetina

dirigido por / directed by Domingo Moreno

Las Mudanzas **del Diablo**

Dance y Contradanza de Cetina

The Devil's Moves

The *Dance* and *Contradanza* in Cetina

Un documental de / A documentary by DOMINGO MORENO

Producido por / Produced by DOMINGO MORENO P.C.

con la participación de / with the participation of ARAGÓN TV

2016 / 82 min / España / Spain / Color

Lengua original / Original Languages: Español / Spanish

Género / Genre: Documental / Documentary

Domingo Moreno
producciones cinematográficas

DIRECTOR / PRODUCER
Domingo Moreno
San Francisco de Borja 9
50009 Zaragoza. España
Tel:+34 976565869
info@domingomoreno.com
www.domingomoreno.com

Las Mudanzas del Diablo / **The Devil's Moves**

Sinopsis breve / **Brief Synopsis**

Si la repetición está en la esencia del rito festivo, el pueblo de Cetina participa de una emoción renovada, quiere sentir el mismo escalofrío un año más. En sus danzas rituales conviven la religiosidad y el artificio barroco, la sacralidad y la risa.

La memoria y los testimonios de los danzantes y *contradanceros* de diferentes generaciones, revelan los interiores de la celebración. El Dance y la Contradanza, el día y la noche de la fiestas de Cetina (Zaragoza), un pueblo de unos 700 habitantes que ha logrado conservar dos danzas únicas.

Since repetition is the essence of festive rites, each year, the people of Cetina participate in their *fiestas*—the series of celebrations in honor of their patron saint—with renewed excitement and hoping to repeat the same thrills. Their ritual dances combine religiosity with Baroque artifice, sanctity with laughter.

The memories and testimonies of the *danzantes* and *contradanceros* —the dancers from various different generations who have participated in these two dances—, offer an inside look at this celebration. The *dance*—pronounced “dan-thai”—and the *contradanza* are the day and night of the local fiestas in Cetina (Zaragoza), a village of some 700 inhabitants that has managed to preserve these two unique dances.

Sinopsis / **Synopsis**

El Dance y la Contradanza, el día y la noche de la fiestas de Cetina (Zaragoza), un pueblo de unos 700 habitantes que ha logrado conservar dos danzas únicas.

La Contradanza de Cetina es una escenificación bailada, una danza nocturna ejecutada con la única luz de unas hachas de fuego. El personaje del Diablo ejerce de maestro de ceremonias, creando diferentes mudanzas, figuras religiosas y grotescas, cargadas de misterio y simbología. La sacralidad y la risa conviven en la Contradanza, vinculada a las mojigangas dramáticas del Barroco. Es una manifestación excepcional dentro de la danza tradicional europea.

El Dance es interpretado por niños, con su Mayoral y Zagal, está datado desde el siglo XVII. Su participación en las procesiones patronales remite a las danzas de cortejo barrocas. En la Plaza de la Villa, se recitan los *dichos* al Santo y coreografían diversos *paloteados*, *La rueda de espadas* y otros bailes, además de representar la antigua pastorada. Tanto la Contradanza como el Dance se realizan en honor al patrón de Cetina San Juan Lorenzo.

Sinopsis / Synopsis

Las mudanzas del Diablo cuenta con la presencia, la emoción y los testimonios de *contradanceros* y danzantes de diferentes generaciones. El relato documental nos muestra la trastienda de la fiesta, lo que no se ve, el antes y después del ritual, y cómo es vivido todo ello por las gentes de Cetina.

Las preguntas que se hace un supuesto viajero sobre estas tradiciones, van encontrando respuesta en las voces de los protagonistas directos de la danza, en la imaginación popular y en sus formas propias de representación.

The *dance* —pronounced “dan-thai”— and the *contradanza* are the day and night of the local *fiestas* in Cetina (Zaragoza), a village of some 700 inhabitants that has managed to preserve these two unique dances.

Cetina's *contradanza* is a choreographed dramatization, a nighttime dance performed under the sole light of a handful of fire torches. The character that represents the Devil doubles as master of ceremonies, devising various moves in order to compose highly symbolic and mysterious religious and grotesque figures. The *contradanza*, which has its origins in the masquerade farces of the Baroque period, combines sacredness and laughter. It is an exceptional phenomenon within traditional European folk dance.

The *dance*, which is traditionally performed by children and features the Head Shepherd and the Youngest Shepherd, dates back to the seventeenth century. Its inclusion in the processions in honor of the town's patron saint recalls the processional dances of the Baroque period. In the village square, the *dichos*, or sayings, are recited before the Saint and various *paloteados* (stick dances), the Wheel of Swords and other choreographies are performed, representing a traditional meeting of shepherds. Both the *contradanza* and the *dance* are performed in honor of Cetina's patron saint, *San Juan Lorenzo* ("Saint John Laurence").

***The Devil's Moves* features the presence, excitement and testimonies of *contradanceros* and *danzantes* —dancers— from various different generations who have participated in these two dances. The documentary presents the preparations behind the celebration, what you don't see, the before and after of the ritual, and what the people of Cetina make of it.**

The fictitious traveler who poses questions about these traditions finds the answers in the voices of the direct protagonists of the dances, in the people's imagination and in their own unique means of representation.

Notas del Director / Director's Notes

Visité Cetina por primera vez un 19 de mayo. Un viaje nocturno del que tardaría tiempo en regresar. Asistí a la representación de la Contradanza. Había leído que se celebraba con la única iluminación de unas hachas de fuego y la luna.

En aquel claroscuro, ocho enmascarados con trajes blancos y negros, dirigidos por el personaje central del Diablo, componían ingeniosas mudanzas, figuras simbólicas que culminaban con la pantomima del "afeitado, muerte y resurrección del Diablo". Me encontraba, una vez más, ante esa extraña convivencia de la sacralidad y la risa en una danza tradicional.

Entonces no imaginé que regresaría varios años, que descubriría otras danzas, otros momentos esenciales del pueblo y de la fiesta.

Ahora, después de varios años documentando la Contradanza, pienso que es milagroso que esta danza tradicional haya escapado de la muerte, como ha ocurrido con tantos ritos festivos. Subsiste como el propio Diablo de la Contradanza, que de forma simbólica muere y revive cada año.

Si la Contradanza es una mascarada nocturna, el Dance es todo lo contrario. Se celebra a plena luz del día, lo interpretan un grupo de niños, con su Mayoral y Zagal. Participa en las procesiones, como las antiguas danzas de cortejo barrocas, acompañando al patrón San Juan Lorenzo, y congrega a todo el pueblo en la Plaza de la Villa, para representar la antigua pastorada, *los dichos* al Santo y el repertorio de coreografías.

En pocos pueblos he visto la convivencia de dos danzas tan singulares y bien conservadas. En un momento en el que, en muchos lugares, las tradiciones son una mera reinvención.

Los ensayos son esenciales tanto para formar al grupo de niños del Dance como al de jóvenes de la Contradanza, y todo ello en un pueblo que ronda los 700 habitantes. Es ahí donde descubrí el compromiso de los cetineros con sus rituales, y la fragilidad con que se conservan estas manifestaciones festivas.

Desde mi primer viaje a Cetina, ha habido años en los que no se ha celebrado la Contradanza. No es fácil crear un grupo de jóvenes que pueda ensayar durante un mes, antes de la fiesta. Para representar la Contradanza, se necesita buena forma física y un grupo bien coordinado.

En el documental, las imágenes de archivo tenían que reflejar la vitalidad y la fantasía popular en la evolución de la fiesta, pero también los cambios que han tenido lugar en la vida social del pueblo. Quería mostrar una fiesta participativa, sentida por todos los cetineros, interesados en transmitir a los más pequeños la magia que envuelve a sus rituales.

Esta película es deudora de los testimonios de los protagonistas, danzantes y *contradanceros* de distintas épocas, de algunos vecinos que me ofrecieron su interpretación de la fiesta y, sobre todo, de la labor del investigador Joaquín Ibáñez, Cronista de Cetina, al que agradezco profundamente su descripción detallada de la fiesta, tal y como la relata en el documental.

Domingo Moreno

Notas del Director / Director's Notes

I first visited Cetina one May 19th. It was an overnight journey from which I would not soon return. I attended a performance of the *contradanza*. I had read that only the light of a handful of fire torches illuminated the dance.

In that interplay of light and shadow, eight masked dancers dressed in black and white were directed by the main character, the Devil, making artful moves in order to compose symbolic figures that culminated in a pantomime in which the Devil is shaven, decapitated and resurrected. Once again, I was confronted by the strange combination of sacredness and laughter in traditional dance.

At the time, I had no idea I'd keep coming back for years, that I'd discover other dances, other moments that are essential for the village and its fiestas.

Now, after several years documenting the *contradanza*, I think it's a miracle that this traditional dance has managed to escape death, a fate suffered by many other festive rites. The dance survives, just as the Devil himself in the *contradanza* symbolically dies and is reborn each year.

Whereas the *contradanza* is a nighttime masquerade, the *dance* is just the opposite. It is performed in broad daylight by a group of young children, with their Head Shepherd and the Youngest Shepherd. Like the old Baroque processional dances, the *dance* is part of the procession that accompanies the patron saint, *San Juan Lorenzo*, culminating with a gathering of all the villagers at the main square, and representing a traditional meeting of shepherds, with the *dichos*, or sayings, recited before the Saint and the repertoire of choreographies.

I have seldom seen a village in which two such singular and well-preserved dances coexist, and at a time when, in many places, traditions have become mere reinvention.

Rehearsals are essential both for the children who perform for the dance and for the group of youngsters taking part in the *contradanza*, and all this in a town with a population of about 700. This is when I discovered just how committed the people of Cetina are to their ritual, and also the fragile conditions under which these festive performances are preserved.

Since my first trip to Cetina, there have been years in which the *contradanza* was not performed. It is not easy to get a group of youngsters together to rehearse for a month before the fiestas. Performing the *contradanza* requires a certain level of fitness and coordination.

The archival images in the documentary were meant to reflect the popular fantasy and vitality of the evolution of this festivity, as well as the changes that have taken place in the village's social life. I wanted to portray what is a participative, heartfelt celebration for all those inhabitants of Cetina who are interested in transmitting the magic of their rituals to the next generation.

This film is indebted to the testimonies of its protagonists: *danzantes* and *contradanceros* from different time periods, to those neighbors who offered me their interpretation of the festivities, and, above all, to the work of researcher Joaquín Ibáñez, a chronicler of Cetina, to whom I am profoundly grateful for his detailed description of the celebration, as recounted in the documentary.

Domingo Moreno

Encendido de las hachas de fuego de la Contradanza

"San Juan Lorenzo", una de las mudanzas de la Contradanza

Datos / Facts

Título / **Title:** LAS MUDANZAS DEL DIABLO / THE DEVIL'S MOVES

Duración / **Running Time:** 82 min

Formato de rodaje / **Shooting Format:** HD

Aspecto de pantalla / **Aspect Ratio:** 1.77:1 (16:9)

Formato de proyección / **Screening Format:** Mov h.264, DVD, Blu-ray, DCP

Sonido / **Sound:** Stereo

Idioma / **Language:** Español / Spanish

Subtítulos / **Subtitles:** Inglés / English

Año de producción / **Year of Production:** 2016

Créditos / Credits

Intérpretes / **Cast:** Contradanceros, Danzantes y habitantes de Cetina /
Contradancers, Danzantes and inhabitants of Cetina

Director / **Director:** Domingo Moreno

Guión / **Screenplay:** Domingo Moreno

con la colaboración de / **with the collaboration of:** Luisa Latorre

Fotografía de ficción / **Cinematography of fiction:** Sebastián Vanneville

Cámara y sonido / **Camera and sound:** Domingo Moreno, Sebastián Vanneville, Jorge Yetano

Montaje / **Editing:** Luisa Latorre

Ayudante de cámara / **Assistant Camera:** Arturo Pérez

Diseño gráfico / **Graphic Design:** Luisa Latorre

Dirección de producción / **Production Manager:** Domingo Moreno

Productor delegado Aragón TV / **Associate Producer Aragón TV:** Jaime Fontán

Una producción de / **A Production by** DOMINGO MORENO P.C

Proyecciones y Festivales / Screenings and Festivals

-Days of Ethnographic Cinema / Moscow, Russia / 2018

-Festival do Filme Etnográfico do Pará / Belém, Brasil / 2017

-Long Film COMMENDATION AWARD at 7th International Folk Music Film Festival /
Kathmandu, Nepal / 2017

-26th International Festival of Ethnological Film / Belgrade, Serbia / 2017

-Festival Internacional de Videodanza de la Ciudad de México / México / 2016

-Festival Internacional do Filme Etnográfico do Recife / Recife, Brasil / 2016

-Apricot Tree International Ethno Film Festival / Yereban, Armenia / 2016

-Medimed / Sitges, España / 2016

-Congreso Internacional "La Dansa dels Altres" / Biar, Alicante / 2016

Director / Director

Domingo Moreno
(Zaragoza, España, 1965)

Guionista, director y productor. Se inició como cineasta en la Universidad de Zaragoza. Es diplomado en dirección por el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña (CECC), y por la New York Film Academy (NYFA). Estudió Cinematografía en la Universidad de Valladolid y realizó el Postgrado de Guión en la EICTV (San Antonio de los Baños, Cuba).

De su obra reciente, premiada y reconocida, destacan la exitosa serie *Huellas trashumantes, trashumancia en España* (coproducida con TVE), *Pastores de la niebla* (2013), *Las mudanzas del diablo* (2016), *Danza de los gigantes* (2017) y *El espíritu de la Mojiganga* (2018).

Domingo Moreno
(Zaragoza, Spain, 1965)

Screenwriter, Director and Producer. Moreno began making films at the University of Zaragoza. He has obtained diplomas in film directing from the Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña (CECC, Catalonia's Center for Film Studies), and from the New York Film Academy (NYFA). Moreno has studied Filmmaking at the University of Valladolid and completed a postgraduate course in Screenwriting at the EICTV (San Antonio de los Baños, Cuba).

His recent award-winning and widely acknowledged works include the successful series *Transhumant Tracks: Transhumance in Spain* (co-produced with TVE), *Herders of the Mist* (2013), *The Devil's Moves* (2016), *Dance of the Giants* (2017) and *The spirit of the Mojiganga* (2018).

