

veranos '05 de la villa

Acts of light
Embattled garden
Sketches from chronicle
Cave of the heart

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY

30 Y 31 DE JULIO

MATADERO DE LEGAZPI

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY

Acts of light – Embattled garden – Sketches from chronicle – Cave of the heart

danza (contemporánea)

- Estados Unidos -

Programas:

Día 30 de julio: *Acts of light– Embattled garden– Sketches from chronicle*

Día 31 de julio: *Acts of light– Cave of the heart– Sketches from chronicle*

Coreografías: **MARTHA GRAHAM**

Precio: 12, 20 y 30 euros

Ficha artística

Fundadora, bailarina y coreógrafa

Directora artística

Director ejecutivo

Martha Graham

Janet Eilber

Marvin Preston

Compañía

Elizabeth Auclair

Tadej Brdnik

Terese Capucilli

Katherine Crockett

Christine Dakin

Gary Galbraith

Martin Lofsnes

Miki Orihara

Fang-Yi Sheu

Christophe Jeannot

Virginie Mécène

Alessandra Prospero

Erica Dankmeyer

Jennifer DePalo-Rivera

Carrie Ellmore-Tallitsch

Whitney V. Hunter

Catherine Lutton

Maurizio Nardi

Brenda Nieto

Heidi Stoeckley

Yuko Suzuki

Blakeley White-McGuire

David Zurak

Diseño de escenografía

Isamu Noguchi

Diseño de iluminación

Beverly Emmons

Jean Rosenthal

Diseño de vestuario

Martha Graham

Director musical	Aaron Sherber
Directora de programación artística	Susan Kikuchi
Director de la compañía	David Pini
Directora de producción	Melissa Caolo
Supervisor de iluminación	Jim French
Director técnico	Paul Ziemer
Directora de vestuario	Russ Vogler

Sobre el programa

ACTS OF LIGHT

duración: 30 minutos

Ficha artística

Coreografía	Martha Graham
Música	Carl Nielsen
Diseño vestuario	Halston y Martha Graham
Diseño de iluminación	Beverly Emmons

Fue estrenada el 26 de febrero de 1981 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, de Washington.

La pieza aborda temas que son una constante en la obra de Martha Graham: el amor, la muerte y el renacimiento.

- I. Conversation of Lovers*
- II. Lament*
- III. Ritual of the Sun*

“Gracias por todos ‘los actos de luz’ que embellecieron aquel verano, que aún pervive en el recuerdo.” (Emily Dickinson).

EMBATTLED GARDEN

duración: 19 minutos

Ficha artística

Coreografía y vestuario	Martha Graham
Música	Carlos Surinach
Escenografía	Isamu Noguchi
Diseño original de iluminación	Jean Rosenthal
Adaptación de iluminación	Beverly Emmons

Fue estrenada el día 3 de abril 1958 en el Adelphi Theatre, de Nueva York.

Se dice que el amor no respeta las reglas del juego, sino que se rinde a algo más que una rígida ley. Aunque el Jardín del Amor parece estar siempre amenazado por el conocimiento que posee “el forastero” del mundo exterior y por la antigua sabiduría de aquellos que, como Lilith (según la leyenda, mujer de Adán antes que Eva), vivieron allí con anterioridad.

ZZ **SKETCHES FROM CHRONICLE**

duración: 25 minutos

Ficha artística

Coreografía y vestuario

Martha Graham

Música

Wallingford Riegger

Diseño original de iluminación

Jean Rosenthal

Reconstrucción de las luces de la pieza *Steps in the Street*: David Finley
Reconstrucción de las luces de las piezas *Spectre-1914* y *Prelude to Action*:
Steven L. Shelley

Fue estrenada el 20 de diciembre 1936 en el Guild Theatre, de Nueva York.

Creada en tiempos de la Guerra Civil española, *Chronicle* no intenta mostrarnos la realidad de la guerra, sino que evoca imágenes de la misma, nos presenta el crucial preludio de la batalla, pinta su efecto devastador sobre la mente humana, que deja una estela y sugiere una respuesta. (Nota del programa original del Guild Theatre, 1936).

Programa:

I. Spectre-1914

Drums – Red Shroud - Lament

II. Steps in the Street

Devastation – Homelessness – Exile

III. Prelude to Action

Unity – Pledge to the Future

Spectre-1914 fue reconstruida en 1994, después de un largo período de investigación y recopilación de material, por Teresa Capucilli y Carol Fried, a partir de trozos de películas y fotografías de Barbara Morgan.

Steps in the Street fue reconstruida por Yuriko y Martha Graham, a partir de un film de Julien Bryan.

Prelude to Action fue reconstruida por Sophie Maslow, con la colaboración de Terese Capucilli, Carol Fried y Diane Gray, a partir de trozos de películas y fotografías de Barbara Morgan.

La reconstrucción de las luces de *Spectre-1914* y *Prelude to Action* estuvo a cargo de Steven L. Shelley.

☞ **CAVE OF THE HEART**

duración: 30 minutos

Ficha artística

Coreografía y vestuario

Música

Escenografía

Diseño original de iluminación

Adaptación de iluminación

Martha Graham

Samuel Barber

Isamu Noguchi

Jean Rosenthal

Beverly Emmons

Fue estrenada el 10 de Mayo 1946, en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Cave of the Heart es un estudio sobre el poder destructivo del amor, sobre las oscuras pasiones que guarda el corazón humano, como una serpiente enroscada lista para atacar.

En la mitología griega, Medea, una hechicera, se enamora de Jasón y utiliza sus poderes mágicos para ayudarle a conseguir el Vello de Oro. Sacrificando todo lo que más ama, huye con él a Corinto, pero Jasón la abandona. Traicionada y desterrada, planea un complot para acabar con la vida de su rival, la Princesa, y la de sus dos hijos.

MARTA GRAHAM

Desde el comienzo de su carrera artística, Martha Graham ha sido reconocida como una artista excepcional. Ha sido comparada con Pablo Picasso, Igor Stravinsky, James Joyce y Frank Lloyd Wright, por el incuestionable dominio de su arte.

En 1998, The Time Magazine se refirió a ella como la “bailarina del siglo” y People Magazine como “una de las mujeres icono del siglo XX”.

Como coreógrafa fue tan prolífica como compleja. Creó 181 coreografías y una técnica original que ha engrandecido a la danza.

A través de los años, grandes coreógrafos han estudiado su técnica o han sido miembros de su Compañía.

El legado coreográfico de Martha Graham es extraordinario y ha sido comparado con el del Stanislavsky Art Theatre de Moscú y el del Grand Kabuki Theatre de Japón, por su diversidad, calidad y cantidad. Su legado continúa aún hoy vigente, a través de las representaciones de Martha Graham Dance Company, Martha Graham Ensemble y por los estudiantes de la Martha Graham School of Contemporary Dance.

En 1926, Martha Graham fundó su propia Compañía y su escuela de danza, en un minúsculo estudio del Carnegie Hall, en pleno centro de Manhattan.

En el desarrollo de su técnica, Martha Graham estudió en profundidad los movimientos básico del ser humano, comenzando con los más elementales de contracción y relajación. Como fundamento de su técnica, Martha Graham construyó un vocabulario específico respecto a los movimientos que podrían “incrementar la actividad emocional del cuerpo del bailarín”. La interpretación y las coreografías de Graham descubren la intensidad de la emoción humana, a través de los movimientos que constituyen su piedra angular. El mundo de la danza cambió para siempre a partir de Martha Graham, que ha sido y sigue siendo la fuente de inspiración para las nuevas generaciones de artistas del mundo de la danza y el teatro.

Los ballets de Martha Graham se han inspirado en una amplia variedad de temas, entre los que se encuentran la pintura moderna, la frontera de América, ceremonias religiosas de los indígenas americanos y, también, en la mitología griega. Muchos de sus roles más importantes retratan a grandes mujeres de la historia y la mitología: Clytemnestra, Jocasta, Medea, Fedra, Juana de Arco y Emily Dickinson.

Como todos los grandes artistas, Martha Graham concebía cada nuevo trabajo en su totalidad: danza, vestuario y música. Durante sus 70 años de creación, colaboraron con ella artistas como el escultor Isamu Noguchi, el actor y director John Houseman, los diseñadores de moda Halston, Donna Karan y Calvin Klein, además de compositores de renombre, como Aaron Copland, Louis Horst (su mentor), Samuel Barber, William Schuman, Carlos Surinach, Norman Dello Joio y Gian Carlo Menotti.

Su Compañía fue el campo de entrenamiento de futuros coreógrafos modernos como Merce Cunningham, Paul Taylor y Twyla Tharp. Creó roles para estrellas del ballet clásico como Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov, recibéndolos en su Compañía como artistas invitados.

Encargada de la danza y gestualidad en The Neighborhood Playhouse, enseñó a usar el cuerpo como instrumento expresivo a muchos actores importantes, entre los que cabe destacar a Bette Davis, Kirk Douglas, Madonna, Liza Minnelli, Gregory Peck, Tony Randall, Anne Jackson y Joanne Woodward.

Su incomparable visión y genio creativo, le hicieron merecedora de numerosos premios y galardones, como el Laurel Leaf de la American Composers Alliance, en 1959, por sus servicios a la música. Sus colegas del teatro, los miembros de la International Alliance of Theatrical Stage Employees Local One, la distinguieron con el Local One Centennial Award for Dance, en 1986, que se concede una vez cada 100 años.

En 1976, el por entonces Presidente de los EEUU, Gerald F. Ford, concedió a Martha Graham el más alto honor que un civil puede aspirar en aquel país, proclamándola oficialmente "Patrimonio Nacional" y concediéndole la primera Medal of Freedom, que se otorga a un bailarín y coreógrafo. En 1985, el Presidente Ronald Reagan le concedió por vez primera la United States National Medal of the Arts.

MARTA GRAHAM DANCE COMPANY

Fundada en 1926 por la bailarina y coreógrafa Martha Graham, es, en la actualidad, la compañía de danza más veterana y laureada de Estados Unidos.

Desde sus comienzos, Martha Graham Dance Company ha recibido la aclamación del público en más de 50 países de América, Europa, África, Asia y Oriente Próximo. La compañía ha actuado en el Metropolitan Opera House, Carnegie Hall, Paris Opera House, Covent Garden, J. F. Kennedy Center for Performing Arts, junto a las pirámides de Egipto y en el Ancient Herod Atticus Theatre de la Acrópolis de Atenas, Grecia.

Además de sus actuaciones en vivo, la compañía ha producido numerosos *films* para la PBS, que han sido premiados en diferentes países.

La compañía cuenta con un repertorio de 181 trabajos coreográficos de Martha Graham. Entre sus obras más emblemáticas figuran: *Heretic* (1929), *Lamentation* (1930), *Primitive Mysteries* (1931), *Frontier* (1935), *Deep Song* (1937), *El Penitente* (1940), *Appalachian Spring* (1944), *Cave of the Heart* (1946), *Errand into the Maze* (1947), *Night Journey* (1947), *Diversion of Angels* (1948), *Clytemnestra* (1958), *Embattled Garden* (1958), *Phaedra* (1962), *Frescoes* (1978), *Acts of Light* (1981), *The Rite of Spring* (1984), *Temptation of the Moon* (1986), *Night Chant* (1988) y *Maple Leaf Rag* (1990).

Si bien Martha Graham fue la alumna más conocida de la Compañía, bailando en ella hasta finales de los años 60, la compañía ha sido, a la vez, un campo de entrenamiento de ilustres bailarines y coreógrafos, como Merce Cunningham, Eric Hawkins, Pearl Lang, Elisa Monte, Paul Taylor, Glen Tetley, Jacquelyn Buglisi, Donlin Foreman y Pascal Rioult. Celebridades como Mikahil Baryshnikov, Claire Bloom, Margot Fonteyn, Liza Minnelli, Rudolf Nureyev, Maya Plisetskaya y Kathleen Turner han sido artistas invitados por la compañía.

Otra personalidad distinguida que fue alumna de Martha Graham es Betty Bloomer, quien bailó con la compañía hasta 1938, para convertirse luego en la Primera Dama de Estados Unidos, más conocida como Betty Ford.

La compañía ha encargado coreografías a Twyla Tharp, Robert Wilson, Susan Stroman, Lucinda Childs y Maurice Béjart, que han sido recibidas con gran entusiasmo por parte del público y los críticos de todo el mundo.

A través de los años, Martha Graham Dance Company ha sido elogiada por los críticos del mundo entero: “Una de las compañías más importantes del mundo”, según Anna Kisselgoff, crítico de danza del *New York Times*, Alan M. Kriegsman, del *Washington Post* considera a la compañía “una de las siete maravillas del universo artístico”, mientras que Martín Bernheimer, crítico de *Los Angeles Times* ha dicho de sus bailarines: “Son capaces de hacerlo todo, con la rara particularidad de hacerlo fácil y, a la vez, poético”. Ismene Brown, de *The Daily Telegraph*, de Londres, estima que las actuaciones de Martha Graham Dance Company “no deben dejar de verse” y para Donald Richie, del *Japan Times* “estos bailarines han sido el instrumento perfecto de Graham”.

La excelencia artística creada por Martha Graham continúa aún vigente a través del trabajo de Janet Eilber, que ha mantenido la línea coreográfica y la técnica de la creadora.

JANET EILBERT

Comenzó a actuar con la compañía de danza de Martha Graham en 1972, cuando todavía estudiaba en la escuela Juliard.

Durante los años posteriores, Janet estableció una relación de trabajo tan cercana a Martha Graham, que ésta, creó papeles específicos para Elbert en prácticamente todos sus nuevos trabajos, adaptó sus solos *Lamentation* y *Frontier* para ella y la instruyó personalmente en la ejecución de algunos de los papeles más representativos del repertorio, incluido el de Santa Juana, la Virgen, en *Primitive Mysteries*, Maria, reina de Escocia, Cassandra, Jocasta y Phaedra, entre otros.

Ha participado en todas las giras de la compañía como bailarina principal en Broadway y en el Metropolitan Opera House.

Bailó en dos ocasiones en la Casa Blanca y fue pareja de Rudolph Nureyev en *La letra escarlata* y *Lucifer*, en dos papeles creados para ella por Martha Graham.

Durante la década de los 80 y 90, compaginó sus actuaciones en solitario con colaboraciones con la compañía de Marta Graham, colaborando en la adaptación de *Salyric Festival Song* y llevando a escena diversos trabajos de la coreógrafa en el ballet de la Ópera de Paris y en el Dutch National Ballet.

En Broadway, actuó como invitada en la American Dance Machine. Hizo el papel protagonista en *Dancin*, de Bob Fosse, y en *Stepping out*, dirigida por Tommy Tune. En el cine, ha trabajado en películas como *Whose Life is it, Anyway?*, *Romantic Comedy*, *Antigone* y *Hard to Hold*. Ha protagonizado también programas de televisión y ha intervenido en diversas series.

Es co-fundadora de la American Repertory Dance Company y actúa como asesora de la Dana Foundation, en sus actividades educativas.

SUSAN KIKUCHI

(Directora de programación artística)

Fue bailarina de Martha Graham Dance Company, desde 1978 a 1984, además de directora del Martha Graham Ensemble y de la Martha Graham School.

Ha montado muchas obras de Graham para el Joffrey Ballet y el Boston Conservatory, a menudo en colaboración con su madre Yuriko, que fue asistente de Jerome Robbins en la producción original *The King and I*, además de ser la coreógrafa del reciente reestreno de esta obra, en Broadway.

Susan Kikuchi ha sido supervisora de Jerome Robbins en la producción de Broadway *The Small House of Uncle Thomas*. Asimismo, fue solista e interpretó el rol de Dance Captain en *The King and I* (con Yul Brynner), en el Neil Simon Theater.

Otros espectáculos de Broadway en los que ha trabajado: *Pacific Overtures*, *Flower Drum Song*, *South Pacific* y *Broadway*, de Jerome Robbins.