

La Maison des Arts et de la Culture André Malraux
et le Festival d'Automne à Paris présentent

FRONTIER

DEEP SONG (Nov. 23, 25, 27)

LAMENTATION (Nov. 24, 26, 28)

SATYRIC FESTIVAL SONG

HERETIC

PRIMITIVE MYSTERIES

SKETCHES FROM CHRONICLE

MARTHA GRAHAM
DANCE COMPANY

du mardi 23 au dimanche 28 novembre 1999
en soirée à 20h30 - dimanche 28 à 15h30
grande salle - durée 1h45 avec entractes

coréalisation Maison des Arts de Créteil
Festival d'Automne à Paris

CHORÉGRAPHIES AU PROGRAMME

FRONTIER

créé le 28 avril 1935 au Guild Theatre, New York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**

MUSIQUE **Louis Horst***

COSTUMES **Martha Graham**

DÉCOR **Isamu Noguchi**

LUMIÈRE **Jean Rosenthal**

DANSEUSES

Katherine Crockett (Nov. 23, 25, 26)

Elizabeth Auclair (Nov. 24, 27, 28)

*avec l'accord du Martha Graham Trust

Frontier surtitré "Les paysages américain des prairies" est un tribu à la vision et l'indépendance de la femme pionnière. C'est le portrait de sa force et de sa tendresse, sa détermination et jubilation à dépasser les dangers d'une nouvelle terre.

Pour ce morceau, Martha Graham a été inspirée par ce vers : "Je prends la marionnette que je suis et la lance contre le ciel". Le personnage de *Frontier* présage celui de *Appalachian Spring*. Elle est plus jeune, pleine de vie et d'enchantement.

Ce fut sa première collaboration avec Isamu Noguchi. Pour le décor, elle demanda des fils blancs dans les cintres, symbole de l'horizon sans fin des plaines d'Amérique.

DEEP SONG (Nov. 23, 25, 27)

créé le 19 décembre 1937, Guild Theatre, New York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**

MUSIQUE **Henry Cowell***

COSTUMES **Martha Graham**

LUMIÈRE **David Finley**

DANSEUSES

Christine Dakin (Nov. 23, 27)

Alessandra Prosperi (Nov. 25)

**Sinister Resonance* enregistré par Henry Cowell, avec l'accord de Associated Music Publishers, Inc.

Deep Song est une danse intense de protestation en particulier contre la guerre civile d'Espagne.

Deep Song n'est pas l'image de la femme espagnole, c'est d'intenses moments de tourments, l'histoire de la torture de l'esprit et du corps, qui, dans un certain sens était et est toujours, l'expérience commune à tous ceux qui comprennent, savent, réagissent à de telles souffrances humaines comme celles auxquelles les espagnols ont dû faire face ces derniers mois."

Henry Gilford, Dance Observer, 1944.

LAMENTATION (Nov. 24, 26, 28)

créé le 8 janvier 1930, Maxine Elliott's Theatre, New York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**

MUSIQUE **Zoltán Kodály***

COSTUMES **Martha Graham**

LUMIÈRE **Martha Graham**

DANSEUSES

Katherine Crockett (Nov. 24, 28)

Elizabeth Auclair (Nov. 26)

*pièce pour piano, Opus 3, n°2

Lamentation est une "danse de douleur" Ce n'est pas la douleur d'une personne spécifique, d'un temps, ou d'un lieu, mais la personnification du chagrin lui-même. Ce fut partiellement inspiré par Kathë Kollwitz.

SATYRIC FESTIVAL SONG

créé le 20 novembre 1932, Guild Theatre, New York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**

MUSIQUE ORIGINALE **Imre Weisshaus**

COSTUMES **Martha Graham**

MUSIQUE POUR LA REPRISE **Fernando Palacios***

LUMIÈRE **David Finley**

REPRISE 1994 **Diane Gray & Janet Eilber**

DANSEUSES

Miki Orihara (Nov. 23, 25, 27)

Fang-Yi Sheu (Nov. 24, 26, 28)

**Minuta perversa* avec l'accord de Mundimúsica 3.L.

Satyrical Festival Song est le fruit de rencontres avec les Indiens d'Amérique, remontant à l'époque où Martha Graham est inspirée par le sud-ouest américain. En étudiant les danses indiennes dans les "pueblos", Martha est fascinée par les petits clowns peints en blanc, vert et noir, des semeurs de discorde à qui il était permis toutes sortes de libertés et d'indiscrétions.

HERETIC

créé le 14 avril 1929, Booth Theatre, New-York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**
ARRANGEMENT MUSICAL **Charles de Sivry***
COSTUMES **Martha Graham**
LUMIÈRE **Beverly Emmons**

DANSEUSES
Christine Dakin (Nov. 23, 25, 27)
Virginie Mécène (Nov. 24, 26, 28)
Elizabeth Auclair, Miriam Barbosa, Jennifer Binford, Erica Dankmeyer, Theresa Da Silva, Jennifer DePalo, Alyssa Dodson, Nai-Yu Kuo, Kristin Lödöen, Amy Piantaggini, Alessandra Proseri.

**Bretons Tetus* de "Chansons de La Fleur-de-Lys," arrangements de Charles de Sivry, transcription de Louis Stewart. (Compositeur Inconnu)

ENTRACTE (15 mn)

Dans toutes les civilisations, il y a une hérétique, une femme contrariée dans tous ses actes, une femme rejetée par le groupe, la société. Une femme qui a peur. "Pour beaucoup de gens j'étais une hérétique..." comme elle le dit dans son autobiographie *Blood Memory*... "Moi je dansais en blanc. Le reste de la compagnie dansait en noir... Moi j'étais l'hérétique qui s'efforce désespérément de s'arracher à l'oppression de l'obscurité..."

PRIMITIVE MYSTERIES

créé le 2 février 1931, Craig Theatre, New York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**
MUSIQUE **Louis Horst***
COSTUMES **Martha Graham**
LUMIÈRE **Beverly Emmons**
DIRECTEUR DE RÉPÉTITION **Susan Kikuchi**

DANSEUSES
Terese Capucilli (Nov. 24, 26, 28)
Fang-Yi Sheu (Nov. 23, 25, 27)
Elizabeth Auclair, Miriam Barbosa, Jennifer Binford, Katherine Crockett, Erica Dankmeyer, Theresa Da Silva, Jennifer DePalo, Alyssa Dodson, Nai-Yu Kuo, Kristin Lödöen, Virginie Mécène, Amy Piantaggini, Alessandra Proseri

*avec l'accord du Martha Graham Trust

ENTRACTE (15 mn)

partie 1: *Hymn to the Virgin*
partie 2: *Crucifixus*
partie 3: *Hosanna*

Primitive Mysteries a son origine dans l'adoration de la Vierge. Une pratique courante dans la culture hispano-sud-américaine. Littéralement, c'est le passage à l'âge adulte de la jeune fille. Spirituellement, c'est la résurrection de la Vierge, revenant sur terre, bénie et bénissant ceux qui la vénère, puis retournant aux Cieux.

MARTHA GRAHAM

Martha Graham naît le 11 mai 1894, à Pittsburg, en Pennsylvanie (U.S.A.). Sa famille, installée aux Etats-Unis depuis dix générations est originaire d'Irlande et d'Écosse. Son père est médecin, spécialiste des maladies mentales (d'où l'intérêt que Martha Graham manifesterait pour la psychologie des profonds).

1913/1920 - Martha étudie la danse avec Ruth Saint-Denis et Ted Shawn à la "Denishawn" (Los Angeles), école héritière des principes de Jacques Dalcroze et de François Delsarte.

1921/1923 - Ted Shawn, confie à Martha Graham son premier rôle dans le ballet "aztèque" *Xocbitl* (1921). Sur les conseils de Louis Horst, compositeur et directeur musical du Denishawn, Martha quitte la compagnie et gagne New York, pour enseigner à l'Eastman School de Rochester, où elle commence à élaborer la "technique Graham", avec la conviction que, par la respiration, tout peut être travaillé et exprimé. Dès 1926, Martha présente ses premiers travaux chorégraphiques, dix-huit courtes pièces réalisées sur des musiques de Satie, Ravel... au Théâtre de la 48e Rue.

1927/1930 - Son solo *Revolt* rompt avec le côté décoratif des pièces antérieures. Sa danse prend pour objet (comme la danse "expressionniste" allemande) l'injustice qui découpe le champ social et politique. *Heretic, Vision of Apocalypse, Immigrant*, montrent l'isolement d'une femme, victime du puritanisme ambiant. Avec *Lamentation* (1930), utilisation du temps, de l'espace, du rythme et de l'énergie, le corps est utilisé au rythme naturel de la respiration et de la marche. "Le mouvement ne ment jamais". La notion de *modern dance* est en train d'apparaître.

Après le Krach de Wall Street (1929), elle s'engage dans son siècle, valorisant les formes culturelles indiennes et mexicaines dans *Primitive Mysteries* (1931) ou *Frenetic Rhythms* (1933), traitant des préjugés de la morale yankee dans *American Provincials* (1934), s'élevant contre l'impérialisme dans *Chronicle* (1936), dénonçant la guerre civile qui détruit l'Espagne dans *Deep*

SKETCHES FROM CHRONICLE

créé le 20 décembre 1936, Guild Theatre, New York City

CHORÉGRAPHIE **Martha Graham**
MUSIQUE **Wallingford Riegger***
COSTUMES **Martha Graham**

Spectre-1914 : Drums - Red Shroud - Lament
ARRANGEMENT ET ORCHESTRATION **Stanley Sussman**
LUMIÈRE **Ron Protas**
DANSEUSES
Terese Capucilli (Nov. 23, 25, 27)
Christine Dakin (Nov. 24, 26, 28)

Steps in the Street : Devastation - Homelessness - Exile

NOUVELLE ORCHESTRATION **Justin Dello Joio**
LUMIÈRE **David Finley**

DANSEUSES
Elizabeth Auclair (Nov. 23, 25, 27)
Miki Orihara (Nov. 24, 26, 28)

Jennifer Binford, Erica Dankmeyer, Theresa Da Silva, Jennifer DePalo, Alyssa Dodson, Nai-Yu Kuo, Kristin Lödöen, Virginie Mécène, Amy Piantaggini, Alessandra Proseri, Fang-Yi Sheu

Prelude to Action : Unity - Pledge to the Future
ARRANGEMENT ET ORCHESTRATION **Stanley Sussman**
LUMIÈRE **Ron Protas**

DANSEUSES
Terese Capucilli (Nov. 23, 25, 27)
Christine Dakin (Nov. 24, 26, 28)

Elizabeth Auclair (Nov. 23, 25, 27)
Miki Orihara (Nov. 24, 26, 28)

Jennifer Binford, Erica Dankmeyer, Theresa Da Silva, Jennifer DePalo, Alyssa Dodson, Nai-Yu Kuo, Kristin Lödöen, Virginie Mécène, Amy Piantaggini, Alessandra Proseri, Fang-Yi Sheu

Suite en trois parties, inspirée par la grande dépression aux Etats-Unis, *Sketches From Chronicle* est composée d'un solo d'ouverture, *Spectre 1914*, dédié aux mouvements révolutionnaires et à la guerre d'Espagne, suivi avant le final *Prelude to Action*, d'une séquence pour douze danseuses, *Steps in the Street*. Une des plus élégantes et des plus belles danses de Martha Graham, exprimant l'aliénation de l'individu à l'intérieur du groupe.

Spectre-1914 est une reprise de Carol Fried et Terese Capucilli d'après trois clips et les photos de Barbara Morgan. *Steps in the Street* est une reprise de Martha Graham et Yuriko d'après le film de Julien Bryan. *Prelude to Action* est une reprise de Sophie Maslow assistée de Terese Capucilli, Carol Fried, Diane Gray and Ron Protas d'après les clips et les photos de Barbara Morgan.

Réalisé grâce aux dons généreux de Lloyd E. Riegler — Lawrence E. Deutsch Foundation.

*Finale from New Dance, Opus 18B (*Steps in the Street*) avec l'accord de Associated Music Publishers, Inc., éditeur et propriétaire des droits

Song (1937). Elle refuse de participer aux spectacles donnés aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, mais accepte l'invitation de Mme Roosevelt de danser à la Maison Blanche, pour célébrer la Déclaration d'indépendance et la politique d'Abraham Lincoln : *American Document* (1938).

En 1939 Martha Graham a déjà créé une centaine de ballets. Dans sa compagnie, elle accueille Erick Hawkins (qui deviendra son époux, dix ans après) et Merce Cunningham.

Dans les années 40 - La Martha Graham Dance Company effectue plusieurs tournées à travers les Etats-Unis. Martha Graham se tourne vers les grandes figures de l'Histoire universelle et les mythologies, vues souvent sous l'éclairage de la psychanalyse comme dans *Cave of the Heart* (Médée) en 1946 ou *Night Journey* (*Œdipe*) en 1947.

Les années 50 sont marquées par l'importante tournée qui fait connaître Martha Graham aux Européens, la proposition de co-réaliser une chorégraphie avec George Balanchine (*Episodes* - 1959), et de la création de l'Ecole Graham.

1960/1980 - En 1969, Martha Graham, se retire de la scène. En 1973, elle reprend ses activités de chorégraphe (*Mendicants of Evening et Myth of a Voyage*) et compose *Lucifer et The Scarlet Letter* (1975) pour Rudolf Noureev qu'elle vient de rencontrer à Londres.

1984 - A l'initiative de Rudolf Noureev, la compagnie est invitée à l'Opéra de Paris en janvier, pour deux soirées exceptionnelles, et Martha Graham reçoit la Légion d'Honneur de Jack Lang.

Martha Graham meurt d'une pneumonie le 1er avril 1991 à l'âge de 96 ans.

D'après le programme de l'Opéra de Paris

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY

FONDATRICE, DANSEUSE, CHORÉGRAPHE
Martha Graham
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Ronald Protas
DIRECTEURS ARTISTIQUE ASSOCIÉS
Terese Capucilli, Christine Dakin
CONSULTANTS POUR LE RÉPERTOIRE MARTHA GRAHAM
Yuriko, Pearl Lang, Takako Asakawa, Janet Eilber
Joyce Herring, Peggy Lyman, Susan Kikuchi, Ron Protas
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Todd Dellinger
LA COMPAGNIE
Terese Capucilli, Katherine Crockett, Christine Dakin
Martin Lofsnes, Miki Orihara, Fang-Yi Sheu
Elizabeth Auclair, Tadej Brdnik, Gary Galbraith
Jennifer Binford, Ariel Bonilla, Theresa Da Silva, Erica Dankmeyer, Jennifer DePalo,
Alyssa Dodson, Nai-Yu Kuo, Kristin Lödöen, Virginie Mécène, Amy Piantaggini, Alessandra Prospero
APPRENTIS DANSEURS
Miriam Barbosa, Christophe Jeannot

This year inaugurates VISION 2000, a strategic business and artistic initiative for a vibrant future.
We hope you will take part in making VISION 2000 a success.

The Board of Trustees of the Martha Graham Center of Contemporary Dance wishes to thank the following organizations and patrons for their generosity and dedication to the perpetuation of this uniquely American art form and the living legacy of Martha Graham: American Airlines; The Fund for U.S. Artists at International Festivals and Exhibitions; The AT&T Foundation; Benedetto Caiola, Jr. & Family; The Mary Flagler Cary Charitable Trust; The Chase Manhattan Private Bank; Celeste Wickliffe Cheatham - Owen Cheatham Foundation; Circle Press; The Coca-Cola Foundation; Department of Cultural Affairs of the City of New York; The Richard H. Driehaus Foundation; Ernst & Young LLP; Robert L. Friedman; The Ira and Leonore S. Gershwin Trust in the Library of Congress; Mr. Jerome Goldman; The Princess Grace Foundation - USA; The Harkness Foundation for Dance; Donna Karan and Stephan Weiss; Lackmann Food Services; The Alice Lewisohn Crowley Trust; The Irene Lewisohn Charitable Trust; Mr. Francis S. Mason, Jr.; Materials for the Arts, NYC Dept. of Cultural Affairs/NYC Dept. of Sanitation; The Nassau County Board of Cooperative Education; New York State Council on the Arts; The New York Times Company Foundation; Baroness Nancy Oakes von Hoyningen-Heune; Philip Morris Companies, Inc.; E. M. Warburg Pincus; Mr. Ronald Protas; The Fan Fox & Leslie R. Samuels Foundation; Mr. and Mrs. Herbert Schlosser; T-Square Properties - Bett Associates; Dr. Patricia Thornton and Mr. Jeffrey Cohn; Mr. and Mrs. Marvin Traub; The Trust for Mutual Understanding; J. Wayne & Delores Barr Weaver - Weaver Family Foundation; Mr. and Mrs. William D. Witter. This event has been made possible, in part, with public funds from the New York State Council on the Arts and the New York City Department of Cultural Affairs. American Airlines is the official airline of the Martha Graham Dance Company.

*Jennifer DePalo is a 1998 recipient of a fellowship from the Princess Grace Foundation - U.S.A.

All original Martha Graham ballets, trademarks, costumes, and sets are used by permission of the Martha Graham Trust.

The ARTISTS employed in this production are members of the American Guild of Musical Artists AFL-CIO, the union of professional dancers, singers and staging personnel in the United States

Nous souhaitons remercier tous les artistes de la Martha Graham Dance Company, membres de l'American Guild of Musical Artists AFL-CIO, qui ont rendu ces représentations possibles grâce à leur générosité.

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY

Martha Graham, danseuse et chorégraphe a fondé la Martha Graham Dance Company en 1926. Depuis sa création, la Martha Graham Dance Company a reçu les ovations du public de plus de cinquante pays du monde. La troupe s'est produite au Metropolitan Opera House, à Carnegie Hall, à l'Opéra de Paris, à Covent Garden, au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, tout comme au bas des Grandes Pyramides d'Égypte et au théâtre d'Hérode sur l'Acropole d'Athènes en Grèce. En plus de se produire sur scène, la compagnie a aussi participé à plusieurs films qui ont été récompensés et diffusés sur PBS ainsi qu'à travers le monde. Les représentations données par la compagnie à l'Opéra de Paris en 1991 ont été filmées en direct, enregistrées sur vidéo-cassette et diffusées internationalement. La compagnie a aussi passé commande auprès de Twyla Tharp et de Robert Wilson de travaux qui ont été accueillis avec enthousiasme par le public et les critiques du monde entier.

MARTHA GRAHAM CENTER OF CONTEMPORARY DANCE, INC.

EQUIPE ARTISTIQUE

DIRECTEUR ARTISTIQUE **Ronald Protas**
DIRECTEURS ARTISTIQUES ASSOCIÉS **Terese Capucilli, Christine Dakin**
CONSULTANTS POUR LE RÉPERTOIRE MARTHA GRAHAM **Yuriko, Pearl Lang, Janet Eilber,**
Joyce Herring, Susan Kikuchi, Ron Protas
DIRECTRICE ARTISTIQUE AUPRÈS DE RONALD PROTAS **Janet Eilber**

ADMINISTRATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL **Todd Dellinger**
DIRECTRICE DE LA COMPAGNIE **Lisa Phillips**
DIRECTRICE DE TOURNÉES **Christine Mascott**
DÉVELOPPEMENT **Karen Stupic, Roger Kent**
PRESSE ET COMMUNICATION **Todd D. Rappaport**
EXECUTIVE ASSISTANT **Kali Holland**
ASSISTANT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE **Jennifer Colandrea**
ASSISTANT DU DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE **Marilyn Miller**
COMPTABLE **Leonora Pilman**
CONSEILS FINANCIERS **CDS / Peter Thompson**
EXPERT COMPTABLE **Lutz & Carr**
REPRÉSENTANT LÉGAL **Meredith Kane, Esq.; Michael Quinn, Esq.**
TOURNÉES EN AMÉRIQUE DU NORD **Gary Lindsey Artist Services**
TOURNÉES EN EUROPE **Julie George**

PRODUCTION

DIRECTEUR **Paul Ziemer**
RÉGISSEUR **Michael Stewart**
CONSEILLER LUMIÈRE **David Finley**
CRÉATION LUMIÈRE **Stacie E. Johnson**
COSTUMES **Russ Vogler**
CHEF MACHINISTE **Josh Helman**
RÉGIE SCÈNE **Jeanne Sauger, Julie Sloane**

ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE

DIRECTEUR ARTISTIQUE **Susan Kikuchi**
DIRECTEUR ADMINISTRATIF **Amy Harrison**
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL **Or-Yah Maor**
CONSEILLER POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS **Angela Wiele**
CONSULTANT FINANCIER **Nancy Lou Bright**
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE **Inger Witter**

BOARD OF TRUSTEES

Charlene Nederlander, Polly Bergen, Rose Caiola, Celeste Wickliffe Cheatham, Jayne Millard Clark, Mrs. Gerald R. Ford, Robert L. Friedman, Jerome Goldman, Donna Karan, Deborah Kramm, Francis Mason (Chairman Emeritus), Dr. Allen W. Mead, Liza Minnelli, Baroness Nancy Oakes von Hoyningen-Heune, Gregory Peck, Ronald Protas, Vanessa Redgrave, Lloyd E. Rigler, Judith G. Schlosser (Chairman Emerita), Robert Solomon, Delores Barr Weaver, Inger Witter. In Memoriam: Doris Duke, Martha Graham, Halston, Jacqueline Kennedy Onassis, Alexander Racolin, Evelyn Sharp, Miss Alice Tully

FRFAP - 1999 - D - 02 - PRGS

Maison des Arts et de la Culture André Malraux - place Salvador Allende - 94000 Créteil
tél : 01 45 13 19 19 - fax : 01 43 99 48 08 - http : //www.macreteil.com