

Xin Ying and Lloyd Knight in Martha Graham's "Maple Leaf Rag." Photo by Hilbard Nash Photography.

Martha Graham Dance Company ^{US}

The Legend is back!

Sa. 10 February - 20:00 hrs.
Nieuwe Luxor, Rotterdam

holland-dance.com

Programme

90 Years in 90 Seconds (film)

Chronicle

Intermission

Lamentation Variations

Ekstasis

Maple Leaf Rag

This production is a copresentation of Holland Dance Festival, Stadsschouwburg Amsterdam, Luxor Rotterdam, HIGHLIGHTS DES INTERNATIONALEN TANZES in Bonn, Internationale Tanzwochen Neuss and Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

This engagement is supported by Mid Atlantic Arts Foundation through USArtists International in partnership with the National Endowment for the Arts, the Andrew W. Mellon Foundation and the Howard Gilman Foundation.

Blakeley White-McGuire (soloist) and Martha Graham Dance Company in Martha Graham's "Chronicle." Photo by Melanie Futorian

About Martha Graham and the Company ^{NL/EN}

Martha Graham

Martha Graham oefent een grote en blijvende invloed uit op de Amerikaanse kunst en cultuur. Eigenhandig definieerde zij de hedendaagse dans als een unieke Amerikaanse kunstvorm, die inmiddels wereldwijd bekend is. Grensoverschrijdend werkte ze samen met en kreeg ze opdrachten van gerenommeerde beeldend kunstenaars, musici en ontwerpers uit haar tijd.

Graham's baanbrekende stijl ontstond door haar experimenten met de elementaire bewegingen van samentrekken en ontspannen ('contraction and release'). Door te focussen op de basisactiviteiten van de menselijke vorm, verlevendigde ze het lichaam met een rauwe, elektrische emotie. De scherpe, hoekige en directe bewegingen van haar techniek onderscheidden zich op drastische wijze van de allesheersende stijl van die tijd.

Martha Graham has had a deep and lasting impact on American art and culture. She single-handedly defined contemporary dance as a uniquely American art form, which the nation has in turn shared with the world. Crossing artistic boundaries, she collaborated with and commissioned work from the leading visual artists, musicians, and designers of her day.

Graham's groundbreaking style grew from her experimentation with the elemental movements of contraction and release. By focusing on the basic activities of the human form, she enlivened the body with raw, electric emotion. The sharp, angular, and direct movements of her technique were a dramatic departure from the predominant style of the time.

Martha Graham Dance Company

De Martha Graham Dance Company is sinds haar oprichting in 1926 aanvoerder in ontwikkeling van de hedendaagse dans. Op dit moment omarmt het gezelschap een nieuwe visie op het gebied van programmeren, waarbij Graham's meesterwerken naast nieuwe werken van hedendaagse choreografen worden getoond. Met programma's voorzien van een thematisch verhaal, creëert het gezelschap een nieuw platform voor de hedendaagse dans en verschillende toegangswegen voor het publiek.

The Martha Graham Dance Company has been a leader in the development of contemporary dance since its founding in 1926. Today, the Company is embracing a new programming vision that showcases masterpieces by Graham alongside newly commissioned works by contemporary artists. With programs that offer a rich thematic narrative, the Company creates new platforms for contemporary dance and multiple points of access for audiences.

About the repertory ^{NL/EN}

Chronicle (1936)

Chronicle ging op 20 december 1936 in première in het Guild Theater in New York City. Het stuk was een reactie op de dreiging van het fascisme in Europa. Eerder dat jaar weigerde Graham haar uitnodiging om in 1936 deel te nemen aan de Olympische Spelen in Duitsland: "Ik zou het onmogelijk vinden om op dit moment in Duitsland te dansen. Zoveel kunstenaars voor wie ik waardering en bewondering heb zijn vervolgd en zijn om belachelijke en teleurstellende redenen hun recht ontnomen om te werken. Daarom vind ik het, door deze uitnodiging te accepteren, onmogelijk mijzelf te identificeren met het regime dat dergelijke dingen mogelijk maakt. Daarnaast is een aantal leden van mijn concertgroep niet welkom in Duitsland" (een referentie naar het feit dat een aantal leden van haar groep joods waren). "*Chronicle* probeert geen weergave te zijn van de oorlogsactiviteiten; door oorlogsbeelden op te roepen, het rampzalige voorspel van de oorlog uiteen te zetten, probeert het de verwoesting van de geest te portretteren en een antwoord aan te reiken." Dit is een van de weinige stukken van Martha Graham waarin ze zeer expliciet haar politieke ideeën duidelijk maakte, maar, in tegenstelling tot *Immediate Tragedy* (1937) en *Deep Song* (1937), stukken die ze als reactie op de Spaanse Burgeroorlog maakte, is dit stuk geen realistische uitbeelding van de gebeurtenissen. Het is de bedoeling de tragedie van de oorlog universeel te maken. Het originele stuk, met muziek van Wallingford Riegger, duurde 45 minuten, verdeeld in vijf stukken: "Dances before Catastrophe: Spectre-1914 and Masque," "Dances after Catastrophe: Steps in the Street and Tragic Holiday," en "Prelude to Action." Het gezelschap heeft een aantal stukken herzien en voert nu "Spectre-1914," "Steps in the Street" en "Prelude to Action" op.

*Chronicle premiered at the Guild Theater in New York City on December 20, 1936. The dance was a response to the menace of fascism in Europe; earlier that year, Graham had refused an invitation to take part in the 1936 Olympic Games in Germany, stating: "I would find it impossible to dance in Germany at the present time. So many artists whom I respect and admire have been persecuted, have been deprived of the right to work for ridiculous and unsatisfactory reasons, that I should consider it impossible to identify myself, by accepting the invitation, with the regime that has made such things possible. In addition, some of my concert group would not be welcomed in Germany" (a reference to the fact that many members of her group were Jewish). "Chronicle does not attempt to show the actualities of war; rather does it, by evoking war's images, set forth the fateful prelude to war, portray the devastation of spirit which it leaves in its wake, and suggest an answer." This is one of the very few dances Martha Graham made which can be said to express explicitly political ideas, but, unlike *Immediate Tragedy* (1937) and *Deep Song* (1937), dances she made in response to the Spanish Civil War, this dance is not a realistic depiction of events. The intent is to universalize the tragedy of war. The original dance, with a score by Wallingford Riegger, was forty minutes in length, divided into five sections: "Dances before Catastrophe: Spectre-1914 and Masque," "Dances after Catastrophe: Steps in the Street and Tragic Holiday," and "Prelude to Action." The Company has reconstructed and now performs "Spectre-1914," "Steps in the Street" and "Prelude to Action."*

Lamentation Variations (2007)

De *Lamentation Variations* werden oorspronkelijk gemaakt om de gebeurtenissen van 9/11 te herdenken. De voorstelling ging op diezelfde datum in 2007 in première. Het werk start met een film van Martha Graham uit de vroege jaren '40. We zien dansbewegingen van haar toen nieuwe, en nu iconische, solo, *Lamentation*. De variaties werden onder specifieke creatieve condities ontwikkeld. Elke choreograaf werd gevraagd om een spontane choreografische sketch, als reactie op Graham's film, en moest daarbij voldoen aan de volgende eisen: 10 repetitie uren, muziek uit het publieke domein of stilte, basiskostuums en lichtontwerp. Alhoewel het de bedoeling was het stuk slechts bij één gelegenheid op te voeren, werden de *Lamentation Variations* zo goed ontvangen, dat het sindsdien is toegevoegd aan het permanente repertoire van de Martha Graham Dance Company.

The Lamentation Variations is an event that was originally conceived to commemorate the anniversary of 9/11. It was premiered on that date in 2007. The work opens with a film from the early 1940s of Martha Graham. We see her dancing movements from her then new, and now iconic, solo, Lamentation. The variations were developed under specific creative conditions. Each choreographer was asked to create a spontaneous choreographic sketch of their reaction to the Graham film, and was required to adhere to the following conditions: 10 hours of rehearsal, public domain music or silence, basic costumes and lighting design. Though it was planned to be performed on only one occasion, the audience reception for the Lamentation Variations was such that it has been added to the permanent repertoire of the Martha Graham Dance Company.

Lloyd Knight, Lloyd Mayor, XiaoChuan Xie, and Abdiel Jacobsen in the "Pagalava Variation." Photo by Brigid Pierce.

Ekstasis (1933)

Ekstasis is de 87ste creatie van Graham. In een interview uit 1980 verklaarde Graham dat dit stuk zijn oorsprong vindt in een toevallig gevonden beweging vanuit het bekken. Dit leidde tot een onderzoek naar 'een cyclus van vervorming', die ze erg betekenisvol vond. "Voor *Ekstasis*, hanteerde ik een meer statische vorm, om een rituele werking van het lichaam te vinden," concludeerde ze. Virginie Mécène beeldt deze versie van *Ekstasis* uit, gebaseerd op de schaarse documentatie van de originele solo, waaronder een aantal foto's door Soichi Sunami en Barbara Morgan.

Ekstasis is thought to be the 87th creation by Graham. In a 1980 interview, Graham explained that the genesis of this dance came from a pelvic thrust gesture that she discovered one day. This led her to explore "a cycle of distortion" that she found deeply meaningful. "Before *Ekstasis*, I had been using a more static form, trying to find a ritualist working of the body," she concluded. Virginie Mécène reimagined this version of *Ekstasis* based on the sparse documentation of this original solo, which included a few photos by Soichi Sunami and Barbara Morgan.

Peiju Chien-Portt in Martha Graham's "Ekstasis", Photo by Brigid Pierce.

Maple Leaf Rag (1990)

Maple Leaf Rag ging in 1990 in première in het City Center Theater in New York City. Dit laatste complete ballet, dat door Martha Graham gechoreografeerd werd, biedt een slinkse blik op de zwakheden van een hedendaags choreograaf (zoals Graham zelf) en bespot voorzichtig de plicht van de kunstenaar in het creatieproces. Met kostuums van modeontwerper Calvin Klein en muziek van Scott Joplin, was de dans al snel favoriet onder Graham's publiek. Een absurde boomerangvormige barre domineert het podium, het perfecte decorstuk voor de cast van tegendraadse karakters die deelnemen aan dit ballet. Als verzinsels van de verbeelding, komen de dansers op en gaan zij af, in een parodie van bewegingsthema's, afkomstig van het klassieke Graham repertoire.

Maple Leaf Rag is een humoristisch en liefdevol eerbetoon van Martha Graham aan haar choreografische muze. Het is een eerbetoon aan de muziek van Scott Joplin uit Graham's jeugd en aan de langdurige relatie met Louis Horst, haar voormalig mentor en geliefde. "Louis," zegt ze aan het begin van de dans, "play me the Maple Leaf Rag."

Maple Leaf Rag premiered in 1990 at the City Center Theater in New York City. The last complete ballet to be choreographed by Martha Graham, the dance takes a sly look at the foibles of a contemporary choreographer (such as Graham herself) and gently mocks the plight of the artist in the throes of creation. With costumes by fashion designer Calvin Klein and a score featuring the music of Scott Joplin, the dance was immediately a favorite for Graham audiences. A ridiculous boomerang-shaped barre dominates the stage, the perfect prop for the cast of unruly characters that inhabit this ballet. Like figments of the imagination, these dancers enter and exit at will in a parody of movement themes drawn from classic Graham repertory.

Maple Leaf Rag is Martha Graham's humorous and loving tribute to the choreographic muse. It is also a fond tribute to the Scott Joplin music of her youth and to her long association with Louis Horst, her one-time mentor and lover. "Louis," she says at the very beginning of the dance, "play me the Maple Leaf Rag."

Credits

90 Years in 90 Seconds

A film by Justin Scholar Assisted by Oliver Tobin. *90 Years in 90 Seconds* is made up of more than 200 archival images organized by the decades of their creation. Every Graham dance in the film is represented by its original cast as well as the generations that have followed. The newly commissioned works can be seen in the last few seconds.

Chronicle

Choreography and costumes	Martha Graham
Music	Wallingford Riegger [†]
Original lighting	Jean Rosenthal
Lighting for reconstruction	David Finley (“Steps in the Street”) Steven L. Shelley (“Spectre–1914”, “Prelude to Action”)
Premiere	December 20, 1936, Guild Theatre, New York City

I. Spectre–1914 / Drums—Red Shroud—Lament

Dancers	PeiJu Chien-Pott
---------	------------------

II. Steps in the Street / Devastation—Homelessness—Exile

Dancers	Leslie Andrea Williams
Company	So Young An, Alyssa Cebulski, Laurel Dalley Smith, Natasha M. Diamond-Walker, Charlotte Landreau, Cara McManus, Marzia Memoli, Anne O’Donnell, Anne Souder, Xin Ying

III. Prelude to Action / Unity—Pledge to the Future

Dancers	PeiJu Chien-Pott, Leslie Andrea Williams
Company	So Young An, Alyssa Cebulski, Laurel Dalley Smith, Natasha M. Diamond-Walker, Charlotte Landreau, Cara McManus, Marzia Memoli, Anne O’Donnell, Anne Souder, Xin Ying

“Spectre–1914” researched and reconstructed in 1994 by Terese Capucilli and Carol Fried, from film clips and Barbara Morgan photographs. “Steps in the Street” reconstructed in 1989 by Yuriko and Martha Graham, from the Julien Bryan film. “Prelude to Action” reconstructed in 1994 by Sophie Maslow, assisted by Terese Capucilli, Carol Fried, and Diane Gray, from film clips and Barbara Morgan photographs.

[†]Finale from *New Dance*, Opus 18b (for “Steps in the Street”), orchestrated by Justin Dello Joio, used by arrangement with Associated Music Publishers, Inc., publisher and copyright owner. Additional orchestrations by Stanley Sussman.

Lamentation Variations

Choreography	Bulareyaung Pagarlava, Aszure Barton, and Larry Keigwin
Music	Gustav Mahler, George Crumb, and Frédéric Chopin [†]
Lighting	Beverly Emmons
Conceived	Janet Eilber
Premiere	September 11, 2007, Joyce Theater, New York City

Pagarlava Variation

Dancers	So Young An, Ari Mayzick, Lorenzo Pagano, Ben Schultz
---------	---

Barton Variation

Dancers	Anne Souder, Xin Ying
---------	-----------------------

Keigwin Variation

Dancers	Full Company
---------	--------------

The *Lamentation Variations* was commissioned by the Martha Graham Center of Contemporary Dance, Inc. with support from Francis Mason.

Mahler (Pagarlava): “Die zwei blauen Augen von meinem Schatz”, from *Lieder eines fahrenden Gesellen*; Crumb (Barton): “Apparition” (IX. *The Night in Silence Under Many a Star*); Chopin (Keigwin): *Nocturne in F Sharp, Op.15 No.2*.

Ekstasis

Choreography	Martha Graham reimagined by Virginie Mécène
Costume	Martha Graham
Original music	Lehman Engel
Music for reimagined Ekstasis	Ramon Humet [†]
Lighting	Nick Hung
Premiere	May 4, 1933, Guild Theatre, New York City
Ekstasis (reimagined)	February 14, 2017, The Joyce Theater, New York City

Dancers	PeiJu Chien-Pott
---------	------------------

[†]”Interludi meditativ VII” from *Homenaje a Martha Graham*, © Neu Records 2016, used by arrangement with the copyright owner.

Maple Leaf Rag

Choreography

Martha Graham

Music

Scott Joplin[†]

Costumes

Calvin Klein

Lighting

David Finley

Premiere

October 2, 1990, City Center Theater, New York City

Dancers

Charlotte Landreau, Lloyd Mayor, Leslie Andrea Williams

Company

So Young An, Alyssa Cebulski, PeiJu Chien-Pott, Laurel Dalley Smith, Natasha M. Diamond-Walker, Abdiel Jacobsen, Lloyd Knight, Cara McManus, Ari Mayzick, Marzia Memoli, Anne O'Donnell, Lorenzo Pagano, Ben Schultz, Anne Souder, Xin Ying

[†]Elite Syncopations (1902), Bethena (1905), and Maple Leaf Rag (1899), arranged by Chris Landriau

Martha Graham Dance Company

Artistic Director

Janet Eilber

Executive Director

LaRue Allen

Senior Artistic Associate

Denise Vale

The Company

PeiJu Chien-Pott, Abdiel Jacobsen, Lloyd Knight, Ben Schultz, Xin Ying

Natasha M. Diamond-Walker, Charlotte Landreau, Lloyd Mayor
Ari Mayzick, Lorenzo Pagano, Anne Souder

So Young An, Laurel Dalley Smith, Anne O'Donnell, Leslie
Andrea Williams, Alyssa Cebulski, Marzia Memoli, Cara
McManus

Download the Holland Dance Festival App

Download the Holland Dance Festival App for free with exclusive interviews and reports and off course also with magnificent video's and photography. The App can be downloaded from the Google Play Store (Android) or the App Store (Apple).