

Libros

International Encyclopedia of Dance: 6 volúmenes, Selma Jeanne Cohen, editora en jefe

Una completa fuente de información que abarca la danza de todo el mundo, incluida tanto la danza teatral como los ejemplos sociales y rituales, con ilustraciones.

Terpsichore in Sneakers, Sally Banes

Un texto elemental sobre diez coreógrafos postmodernos norteamericanos, comenzando por la década de 1960; incluye un capítulo acerca de cada uno de ellos, además de la descripción o "coreografía descriptiva" de una danza.

Mark Morris, Joan Acocella

Una biografía del coreógrafo contemporáneo Morris, en los comienzos de su carrera, en la que un célebre escritor dedicado al ámbito de la danza discute sus principales influencias, temas y experiencias, y realiza un análisis crítico de sus obras.

African-American Concert Dance: The Harlem Renaissance and Beyond, John O. Perpener III

Un estudio de la carrera y el trabajo de ocho coreógrafos afroamericanos que contribuyeron a la danza concierto moderna norteamericana en el período comprendido entre la década de 1920 y la de 1940.

No Fixed Points: Dance in the Twentieth Century, Nancy Reynolds

Un relato detallado del desarrollo de la danza moderna, el ballet y la danza experimental (básicamente en EE.UU. y Europa) entre 1900 y 2000.

The Modern Dance: Seven Statements of Belief, Selma Jeanne Cohen, editora
Ideas esenciales detrás del proceso creativo, por siete coreógrafos norteamericanos de la segunda generación de danza moderna, en sus propias palabras.

Speaking of Dance, Joyce Morgenroth

Doce coreógrafos de danza moderna, de Merce Cunningham en adelante, hablan acerca de su trabajo y de cómo y por qué crean; incluye anécdotas.

Fifty Contemporary Choreographers, Martha Bremser, editora

Un conciso informe que cubre principalmente Europa y EE.UU. Cada una de las secciones, que contienen información proporcionada por muchos autores, discute el estilo, las obras principales y las influencias de cada coreógrafo, junto con una lista de obras y bibliografía.

DVD complementarios

Dancing in the Light

Seis danzas de coreógrafos de danza moderna afroamericana del período comprendido entre 1930 y 1990.

Great Performances: Beyond the Steps: Alvin Ailey American Dance Theater

Una mirada entre bastidores a esta popular compañía mientras establece una nueva sede en Nueva York y de gira por Rusia.

Isadora Duncan: Movement from the Soul

Un retrato de la vida y la obra de la fundadora de la danza moderna, que incluye recreaciones de doce de sus danzas.

Denishawn: The Birth of Modern Dance

Un histórico documental sobre Ruth St. Denis y Ted Shawn, influyentes pioneros de la danza moderna. Incluye una filmación de ambos bailando y de una compañía actual interpretando su coreografía.

Martha Graham - An American Original in Performance

Tres segmentos muestran distintos aspectos de esta importante figura de la danza moderna: una filmación en el salón de clases/entre bastidores y de dos danzas destacadas: *Night Journey* y *Appalachian Spring*.

Dance Works of Doris Humphrey Parte 1: With My Red Fires and New Dance

Dos danzas de este notable coreógrafo de danza moderna norteamericana.

José Limón: A Life Beyond Words

Un documental de la vida y el trabajo de este coreógrafo de danza moderna mexicano-estadounidense, cuya compañía continúa representando sus obras.

Paul Taylor: Dancemaker

Un documental nominado al Oscar que muestra el detrás de escena, creando un vívido retrato de las complejidades de un grande de la danza moderna; incluye filmaciones de interpretaciones detrás del telón.

Twyla Tharp Dance Foundation - The Catherine Wheel

Film sobre esta compleja e importante danza interpretada por Tharp, en la que ella muestra su estilo atlético y virtuoso; incluye una sensacional sección dorada.

DVD de los artistas

Merce (Split Sides)

Uno de los últimos trabajos de este gran innovador, con música de Radiohead y Sigur Ros, estrenado en la Brooklyn Academy of Music (BAM) en 2003.

Bill T. Jones/Arnie Zane (*Fondly Do We Hope...Fervently Do We Pray*)
Una animada obra de danza/teatro que cita al presidente estadounidense que abolió la esclavitud, Abraham Lincoln.

Stephen Petronio Company (*I Drink the Air Before Me*)
Un ejemplo del estilo muscular, ágil y elegante de Petronio en la interpretación de la danza moderna.

John Jasperse (*Truth, Revised Histories, Wishful Thinking and Flat Out Lies*)
Un reciente trabajo de Jasperse, creador de colaboraciones conceptual y físicamente rigurosas.

Ronald K. Brown/EVIDENCE (Episodio de "*Inside Black Culture*")
Ron Brown, artista de DanceMotion USASM, combina lo africano con lo moderno en sus danzas de estilo atlético.

Armitage Gone! Dance (*Drastic-Classicism*)
Armitage Gone! Dance (*The Watteau Duets*)
Armitage Gone! Dance (*Ligeti Essays, Time is the echo of an axe within a wood, Bartok*)
Armitage Gone! Dance (*Connoisseurs of Chaos*)
Karole Armitage recurre al ballet y a lo moderno. Estas muestras van de las primeras manifestaciones del "*ballet punk*" a trabajos más recientes a pie descalzo, que siguen siendo técnicamente rigurosos.

Shen Wei Dance Arts (*Connect Transfer II*)
Un coreógrafo y artista visual norteamericano oriundo de China, creando teatro de danza moderna.

Pilobolus (Muestras de su repertorio)
Esta creativa compañía desafía los límites de la física con un estilo gimnástico, teatral e inteligente.

Tere O'Connor (*Rammed Earth*)
Tere O'Connor (*Baby*)
El teatro colaborativo contemporáneo de O'Connor emplea un vocabulario naturalista y con frecuencia incorpora texto y humor.

Ralph Lemon (*The Geography Trilogy* - 3 discos)
Un artista afroamericano que examina, a través de múltiples medios, la identidad cultural y geográfica.

Urban Bush Women (*Walking With Pearl...Africa Diaries, Walking With Pearls...Southern Diaries*)

Artistas de DanceMotion USASM que combinan música, texto y movimiento moderno, a menudo en el contexto de la experiencia afroamericana.

Susan Marshall (*Adamantine*)

Susan Marshall (*Arms*)

Susan Marshall (*Cloudless*)

Ejemplos de una coreógrafa moderna que combina el movimiento naturalista con ingeniosas escenas teatrales de naturaleza visual.

Annie B Parsons/Big Dance Theater (*Comme Toujours Here I Stand*)

Combinan danza moderna con diálogo, proyecciones y elaborados decorados y elementos visuales para narrar nuevas y viejas historias.

Trisha Brown Dance (*Planes, O złożony/O composite, Glacial Decoy, L'Amour au théâtre*)

Una muestra de la versatilidad de esta moderna pionera, desde un trabajo de escalada de muros hasta una pieza del repertorio clásico, pasando por un trío reciente, creado sobre la base de estrellas del ballet.

Joe Goode (*What the Body Knows, Humansville, grace, Folk*)

Emplea humor, juegos visuales, música y danza en su particular teatro de danza.

Reggie Wilson/Fist and Heel (*Rise Sally Rise, Introducción, Big Brick – a man's piece*)

Fusiona la danza contemporánea con tradiciones africanas, frecuentemente con texto y decorados visualmente fascinantes.

Molissa Fenley (Actuación en la Judson Church)

Se basa en las tradiciones de la danza del sur asiático para crear un estilo moderno contemporáneo de características únicas.

ODC/Dance (*Origins of Flight, Hunting and Gathering, Grassland*)

Fusión de danza moderna y ballet con espíritu de colaboración y rigurosidad en los movimientos por parte de estos artistas de DanceMotion USASM.

Wally Cardona (*Really Real*)

Este coreógrafo moderno intelectualmente curioso explora los límites psicológicos y físicos.

Doug Varone (*Alchemy, Polonaise*)

Doug Varone (*Short Story y Bench Quartet*)

Doug Varone (*The Bottomland*)

Doug Varone (*Castles, Lux y Boats Leaving*)

La danza de Varone es una danza expresiva distintiva, física y emocionalmente expresiva, que va de lo abstracto al trabajo teatral.

Mark Morris (*The Hard Nut*)

Mark Morris (*The Mozart Dances*)

Mark Morris (*Dido & Aeneas*)

Muestras del estilo moderno naturalista de Morris, en un Cascanueces moderno, una ópera (*Dido*) y un trabajo abstracto que ha recibido grandes elogios.