

ANTÍGONA

EXPOSICIÓN DOCUMENTAL / RUFINO TAMAYO

Núm.1

México, Museo Tamayo Arte Contemporáneo

12 de junio - 28 de septiembre, 2014

Rufino Tamayo en la prueba de vestuario del Ballet Antígona, © Latinstock Mexico.

El programa Aproximaciones a Tamayo busca difundir los aportes estéticos del artista al campo de las artes, en conjunto con su vocación de coleccionista e impulsor del arte contemporáneo mexicano e internacional, a través de diversas exposiciones: retrospectivas, muestras temáticas e incluso la exhibición de obras individuales, fotografías y documentos.

La muestra *Antígona. Exposición documental / Rufino Tamayo* tiene su origen en un hecho aislado, pero sintomático en la trayectoria del artista: la participación de Tamayo con un grupo de creadores que buscaron modernizar el ballet clásico a finales de la década de 1950. La importancia de Tamayo en el círculo del arte europeo se hace evidente con la invitación del Royal Opera House, Covent Garden de Londres, para que colabore como escenógrafo y diseñador de vestuario del ballet, versión libre de las leyendas de Antígona. Esta comisión artística se considera un reconocimiento al trabajo de Tamayo, aunque se haya tratado de un proyecto alejado de la pintura de caballete o mural.

El ballet Antígona tuvo su primera función en octubre de 1959 y pese a que incomodó al público ortodoxo del ballet clásico, una buena parte de la crítica de Londres y del público recibió esta representación como una de las primeras manifestaciones para renovar el ballet en Europa.

Los documentos, las fotografías y los recortes de prensa conservados en el archivo privado de Olga Tamayo nos ayudaron a reconstruir la manera en que Rufino Ta-

mayo con un enfoque heterodoxo, sobre el diseño de la escenografía y el vestuario, propuso para el ballet del Covent Garden: una visión propia de experimentación plástica a este campo artístico. Junto a John Cranko, quien realizó la coreografía de gran dinamismo –casi violenta, oponiéndose a las tendencias elegantes y medidas del ballet clásico y Mikis Theodorakis, con una música concebida “para ver bailar” y no sólo para ser escuchada, se logró dar inicio a un proceso de renovación en el concepto de danza clásica en Europa.

LA EXPOSICIÓN

Antígona. Exposición documental / Rufino Tamayo presenta 14 goauches originales, realizados por Rufino Tamayo, para la escenografía y el vestuario de esta representación dancística; además se incluyen notas de prensa en las que se consideró la participación de Tamayo. También se exhibe un grupo de fotografías originales, de las que se ha realizado una selección que nos aproxima a la puesta en escena del ballet y otros documentos sobre el proceso de creación como el elegante programa de mano de la función inaugural.

Es oportuno hacer notar que la exposición difunde una actividad poco conocida en México del pintor, resultado del reconocimiento internacional que tuvo Tamayo al final de los años cincuenta: la década en la que radicó en Europa, los años en los que tuvo una amplia apreciación de su carrera como un artista innovador, de una fuerte y singular personalidad. Durante el último año de su estancia en el extranjero

(1959), Tamayo fue invitado a realizar diversos proyectos ajenos al ejercicio de la pintura, pero que reclamaban su liderazgo como uno de los artistas con mayor proyección dentro de la escena artística europea. Entre los encargos destacan las ilustraciones que Tamayo realizó para el libro de Albert Camus, *Récits et Théâtre* editado por Gallimard (París, 1958), un año después de que Camus fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Otro trabajo importante fueron las ilustraciones para el *Apocalipsis de San Juan*, solicitado por el Club Bibliográfico Suizo. También formó parte del jurado de la Primera Bienal Internacional para Jóvenes Artistas de París junto a Henry Moore, Edouard Pignon y Ossip Zadkine.

EL ARCHIVO TAMAYO

El archivo privado que durante más de 60 años formó Olga Tamayo sobre la actividad de su esposo está compuesto por documentos y fotografías sobre la trayectoria del artista. Con ese acervo se han integrado fondos iconográficos de la obra del pintor, una abundante bibliografía y hemerografía. En esta ocasión se abre una veta sobre un capítulo poco explorado en México: su participación con el Covent Garden de Londres, donde se presentó el ballet Antígona entre 1959 y 1966, con un total de 23 representaciones.

Con la revisión y el análisis de telegramas, notas de prensa, fotografías y obra, se ha podido deducir que la fundadora del Royal Ballet, Ninette de Valois, decidió

formar un grupo multidisciplinario de creadores para montar una versión libre de Antígona con la participación del coreógrafo John Cranko, el músico Mikis Theodorakis y el pintor Rufino Tamayo, para el diseño de la escenografía y del vestuario.

Esta exposición es el resultado del trabajo, el estudio y la difusión sobre el artista, que queremos compartir con el público.

The goal of the Aproximaciones a Tamayo program is to expose a broader public to Rufino Tamayo's contributions to the field of the arts. It also focuses on his efforts as a collector and promoter of Mexican and international contemporary art. The program thus far has involved various exhibitions, including retrospectives and thematic shows, as well as the presentation of individual works, photographs and documents.

The origin of the show *Antigone: Documentary Exhibition/Rufino Tamayo* is an isolated and yet significant event in Tamayo's career: his involvement with a group of artists who attempted to modernize classical ballet in the late 1950s. Tamayo's importance in the European art milieu became clear when the Royal Opera House at Covent Garden in London invited him to collaborate as a set and costume designer on the ballet *Antigone*, a loose interpretation. This commission was seen as an acknowledgment of Tamayo's body of work, though it was a project that had little to do with mural or easel painting.

Antígona premiered in October 1959. Though its avant-garde aesthetic upset the orthodox public of classical ballet, many London critics and audiences perceived the dance piece as heralding a renewal of ballet in Europe.

The documents, photographs and press clippings conserved in the personal archives of Olga and Rufino Tamayo helped us reconstruct Tamayo's heterodox approach to the set and costume design. Indeed, he put forth a unique experimental vision of his own for the piece at Covent Garden, transposing to ballet his knowledge and experience in visual art. Teamed as he was with John Cranko—whose choreography is highly dynamic or, one could say, almost violent in comparison to the elegant, measured movement of classical ballet—and Mikis Theodorakis—who conceived the score in order to focus the attention of the public on the dance—Tamayo contributed to a process of revitalization in the mid-century conception of classical European dance.

THE EXHIBITION

Antígona: Documentary Exhibition/Rufino Tamayo features fourteen original gouaches that Rufino Tamayo made for the set design and wardrobe of the ballet. It also includes newspaper reviews that mention Tamayo's involvement in the dance piece. We have made a selection of the original photographs to provide a proper picture of the set design, and have also included documents dealing with the process of the ballet's making: the elegant program handed out on opening night.

The exhibition reveals a little-known aspect of Rufino Tamayo's work, which was the result of the international recognition he achieved in the late 1950s. After he had lived in Europe for a decade, his work became widely recognized as the innovative expression of a strong, unique personality. In 1959, the last year he spent abroad, Tamayo was invited to take part in various projects that had more to do with the fact that he was one of the better-known artists

on the European art scene than with his work as a painter. The commissions he received included illustrations for Albert Camus's book *Récits et théâtre*, published by Gallimard in Paris in 1958, the year after Camus had received the Nobel Prize for Literature. Tamayo received another important commission from the Swiss Bibliographic Club for a series of illustrations of the *Apocalypse of St. John*. Along with Henry Moore, Édouard Pignon and Ossip Zadkine, he was also asked to be a member of the jury for the First Paris Biennale for Emerging Artists.

THE TAMAYO ARCHIVES

The private archives that Olga Tamayo put together about her husband's activities over a span of more than sixty years are composed of documents and photographs relevant to Rufino Tamayo's career. These archives have allowed us to assemble an important iconographic collection of the painter's works, as well as a collection of books, newspapers and

magazines referring to his oeuvre. On this occasion, we open a window onto a stage in his life and work that has not been much explored in Mexico: his involvement in the ballet *Antígona*, which was presented at Covent Garden in London a total of twenty-three times between 1959 and 1966.

Through our review and examination of telegrams, newspaper articles, photographs and artworks, we discovered that it was Ninette de Valois, the founder of the Royal Ballet, who decided to bring together the multidisciplinary group of artists involving choreographer John Cranko, musician Mikis Theodorakis, and painter Rufino Tamayo (as the set and costume designer) to stage a loose interpretation of Sophocles's tragedy *Antígona*. This exhibition is thus the result of our study of Tamayo's work and its dissemination, which we wish to share with the public.

LOS GOUACHES DE TAMAYO

por Juan Carlos Pereda

Cada generación tiene su propia versión de lo clásico y la tragedia griega no es la excepción. La puesta al día de los dramas humanos, de valores universales y atemporales, resultaban oportunos en aquellos tiempos de crisis existencial, en que el arte cambió definitivamente para tornar sus valores de belleza y armonía para aspirar a lo expresivo e interesante, valores acordes a la modernidad.

Dentro de la muestra cobran especial interés los diseños originales para la escenografía y el vestuario realizados al gouache sobre papel, por Rufino Tamayo. Las 14 piezas permanecieron dentro del archivo del artista y operan como testimonio de la

propuesta que el pintor concibió para la escenografía y el vestuario de aquella pieza clásica que había de modernizar, en conjunto con el músico Mikis Theodorakis y el coreógrafo John Cranko.

El encargo que recibió Tamayo de la Royal Opera House, Covent Garden de Londres fue motivado por los destellos de su trayectoria internacional como un artista propositivo y no por considerarlo un especialista en esta rama del arte, ya que en ese sentido lo superaba Marc Chagall, quien en aquella época tenía una larga trayectoria como diseñador de escenografía y vestuario para ballets. En ese contexto de reconocimiento Tamayo se integró al equipo interdisciplinario de

la puesta en escena del Ballet *Antígona*.

Los gouaches que realizó para ese fin son de una sencillez casi lacónica, salvo la lámina en que se detallan el vestuario de los soldados y el heraldo de la muerte, en la que se reconoce de inmediato cierta fantasía de sabor mexicano, que hace evocar las fiestas populares; el resto de los atuendos no muestran la desbordada inventiva del pintor, sino que ponen de manifiesto la disciplina con la que se ciñó Tamayo para dar cumplimiento a la idea rectora del coreógrafo.

Los vestidos poseen cierta idea de lo clásico, pero simplificados de acuerdo con la vestimenta moderna de aquellos años, para sus diseños, Tamayo tuvo en cuenta

los dinámicos movimientos del elenco de aquel ballet. Sólo los protagonistas secundarios de la tragedia conocieron ropas con la opulencia real. Edipo y Yocasta portaron capas y mantos drapeados, de espectaculares vuelos escénicos, mientras que los jóvenes príncipes: *Antígona*, Eteocles y Polinices, vestían con ropas breves y ajustadas al cuerpo. En los diseños al gouache, Polinices porta una especie de máscara antigás, que en la ejecución del vestuario fue reducida a un elemento que se cernía en la cintura, dejando libre el rostro.

La propuesta de Tamayo para coros y seguidores fue una indumentaria mucho más atractiva visualmente que las de los conflictuados jóvenes protagonistas de la tragedia. Acaso el sentimiento que sugiere el conjunto es que había una aspiración a la abolición de lo local, en este caso lo griego, para convertirse en aquetipos universales de la civilización de la posguerra.

Los gouaches tienen una medida de 35 x 46 cm. Algunos de ellos llevan prendido con alfileres muestras de las telas sugeridas para la realización de los atuendos. La escenografía despliega un paisaje de orden metafísico, donde aparecen aquellos cuerpos celestes que tanto fascinaron a Tamayo, y que fueron tema central de su pintura al final de la segunda guerra: un astro eclipsado y un cometa con su cauda presiden la columnata que evoca—de forma sintética—la civilización griega, ese elemento arquitectónico es contraparte de un cuadrilátero dividido en triángulos, que tal vez evoque la decoración de la arquitectura religiosa popular de Oaxaca.

Existen otras propuestas de aquel escenario, con variantes de los mismos elementos, que al no ser utilizados como parte de ese proyecto y dado su atractivo como un paisaje en sí mismo, salieron al mercado como una obra autónoma. El colorido del escenario está matizado en tonalidades apagadas y opacas; predominan los grises, el azul y el rosa, mientras que para el vestuario se prefirieron las gamas de rosa, morado, azul y verde. Los tonos apagados, neutros y monótonos, son aquellos que había adquirido la paleta del artista durante su prolongada estadía de casi diez años en París, y fue uno de los motivos más poderosos para que Tamayo tomara la decisión de regresar a México, donde por fin recuperó su colorido lleno de contrastes y tonalidades que había caracterizado su obra.

Rufino Tamayo, *Coro III*, 1959, gouache sobre papel, colección privada.

TAMAYO'S GOUACHES

by Juan Carlos Pereda

Each generation has its own interpretation of what is classic—and this includes Greek tragedy. Bringing human dramas up to date, with their universal, atemporal values, seems like something that happens in times of existential crisis, when art changes definitively, directing its values of beauty and harmony at seeking expressivity and relevance—values that are linked to modernity.

In this show, what captures our attention the most is the series of gouaches on paper that were Tamayo's original designs for the ballet's set and costumes. The fourteen pieces remained in the artist's personal archives and reveal what the painter conceived for the set and costumes of this classical dance piece which he, along with choreographer John Cranko and composer Mikis Theodorakis, attempted to modernize.

The commission he received from the Royal Opera House at Covent Garden in central London had more to do with his international renown as an innovative artist than with his experience in the field. In this sense, Marc Chagall was much more recognized by then as a preeminent set and costume designer for the ballet. But it was in this context that Tamayo joined the interdisciplinary team assembled for the staging of the ballet Antigone.

The gouaches he made for the piece are almost tersely simplistic, except for the plate illustrating the costumes of the soldiers and the "death heralds," in which we immediately perceive a certain fantasy, a Mexican flavor that evokes traditional celebrations. The rest of the costume designs do not display the painter's over-

flowing imagination; rather, they show us that Tamayo deliberately followed certain rules, complying with the choreographer's directorial concept.

The costumes bear reference to classical dress, though the silhouettes are simplified, taking into account the modern fashions of the period. For his designs, Tamayo bore in mind the dynamic move-

ments of the ballet dancers. Only the tragedy's secondary characters flaunt the opulent garments expected of royalty: Oedipus and Jocasta wore cloaks and robes that allowed them to glide around the stage spectacularly, but the young princes Eteocles, Polynices and Antigone wore short, body-hugging outfits. In Tamayo's gouache sketches, Polynices wears a

kind of gas mask, but in his finished costume, the design was reduced to an element cinching his waist, leaving his face unobstructed.

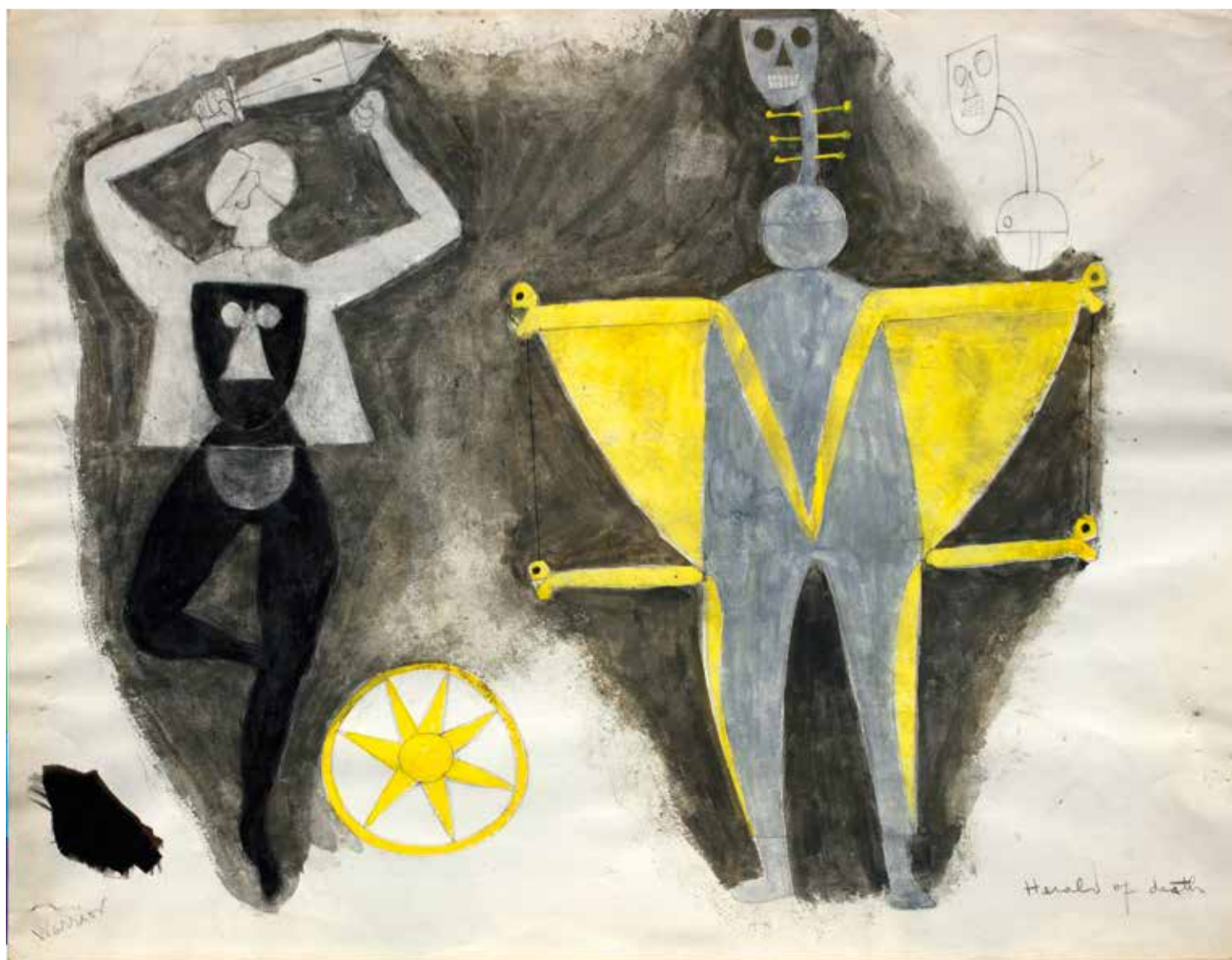
Tamayo's proposal for the costumes of the Chorus and followers was much more visually impressive than the wardrobe of the tragedy's young, troubled main characters. On the whole, the design suggests that Tamayo decide not to include regional—i.e. Greek—influences in his costumes, in order to portray a more universal archetype of postwar civilization.

The gouaches measure 35 x 46 centimeters. Some of them have samples of fabric pinned to them as indications to the dress-makers. The set's landscape seems almost metaphysical, as it features the celestial objects that so fascinated Tamayo and that were the main theme of his painting at the end of World War II: an eclipse of the sun and a comet with its coma loom over an austere colonnade evoking Greek civilization. This architectural element counterbalances a rectangular area subdivided into triangles that evoke the decoration of Oaxacan religious buildings.

There are other versions of this set, with the same elements rendered differently. Since they were not used as part of the dance project—and given their appeal as landscapes in and of themselves—they were put on the market as autonomous artworks. The colors used for the set are predominantly muddy—dull grays, pinks and blues—while for the wardrobe, Tamayo preferred a range of pinks, purples, blues and greens. The artist had acquired this palette of neutral, monochrome hues over the ten years he lived in Paris, and it was one of the reasons why he made the decision to return to Mexico, where he ultimately adopted once again the contrasting, tonally rich colors that had distinguished his earlier work.

Rufino Tamayo, *Escenografía*, 1959, gouache sobre papel, colección privada.

Rufino Tamayo, *El Heraldo y la Muerte*, 1959, gouache sobre papel, colección privada.

PRENSA \ PRESS

SELECCIÓN DE NOTAS \ NOTES SELECTED

INSTANTÁNEAS DE EUROPA

El notable pintor mexicano Rufino Tamayo, quien desde hace año y medio estableció su residencia en Europa, huyendo “del medio ambiente de los pintores mexicanos, que están forjando la decadencia acelerada del movimiento pictórico de nuestro país con su estatismo y política”, es hoy por hoy, el pintor contemporáneo cuyas obras se cotizan mejor en el mundo.

[...] Además, es el pintor más solicitado. El Convent (sic) Garden de Londres contrató sus servicios para que realice la escenografía y conciba el vestuario para el ballet Antígona, que se presentará en su escenario en noviembre próximo.

Fuente/Source: “Instantáneas de Europa,” *Novedades*, 1 de abril de 1959/April 1, 1959.

CUÁNDO Y DÓNDE

[...] Para Rufino Tamayo el pintar es una necesidad imperiosa. Pinta por horas, sin parar –no importa el sitio: en cuartos de hoteles o en su propio estudio, Tamayo pinta, pues esa es su vida–, después se queda absorto, sentado, mirando sin ver, atento a su propia imagen interior, tarareando entre dientes viejas canciones mexicanas.

[...] El pinta y pinta. Terminó la escenografía y los diseños para el vestuario de un ballet que se estrenará el 19 del próximo octubre en el Convent (sic) Garden de Londres “Antígona” según la versión de Racine. La coreografía es de John Cranko. Música de Theodorakis. Primera bailarina, la Beriozova, acompañada del célebre Royal Ballet, y por supuesto, la Orquesta Sinfónica de Londres. Los Tamayo estarán presentes en el estreno. Regresarán a París, empacarán y luego emprenderán el viaje a Nueva York.

Fuente/Source: Armando Valdez Peza a Puck, El Duende Amigo, “Cuándo y dónde”, *El Universal*, 18 de agosto de 1959/August 18, 1959.

RUFINO TAMAYO DISEÑA VESTUARIO PARA ANTÍGONA

Londres. – El artista mexicano señor Rufino Tamayo ha diseñado los decorados y vestuario para la primera representación del nuevo ballet “Antígona”, de John Crenko (sic), con el que se inauguró la temporada de otoño del Ballet Real de Londres, el 19 de octubre.

El señor Crenko ha basado el ballet no en la Antígona de Sófocles, sino en el libro de Racine “Les freres ennemis”. El compositor griego señor Nikis (sic) Theodorakis ha sido encargado de componer la música.

Fuente/Source: “Rufino Tamayo diseña vestuario para Antígona”, *Gráfico*, 19 de septiembre de 1959/September 19, 1959.

THE LYONS DEN

[...] Rufino Tamayo, el artista mexicano, ha sido seleccionado como jurado para la primera Bienal de Arte de Francia. Él hizo la escenografía y el vestuario para “Antígona” en el Covent Garden y tendrá dos presentaciones en N.Y. Nov. 11 – en el Knoedler’s y en el New Art Center [...]

Fuente/Source: Leonard Lyons, “The Lyons Den,” *New York Post*, 28 de septiembre de 1959/September 28, 1959.

SNAPSHOTS FROM EUROPE

The distinguished painter Rufino Tamayo, who has made Europe his home for the past year and a half to escape the “milieu of Mexican painters, who are hastening the decline of our country’s painting movement with their indolence and political maneuvering,” is currently the contemporary painter whose works fetch the highest prices.

[...] He is also the painter who is the most sought after. Convent [sic] Garden in London has commissioned him as the set and costume designer for the ballet Antígona, which will be presented on their stage in November of this year.

WHERE AND WHEN

[...] For Rufino Tamayo, painting is an urgent need. Painting for hours, without respite –no matter where he is: in hotel rooms or his own studio, Tamayo paints, since that is his life– then he remains pensive, seated, looking without seeing, perceiving an inner image, humming an old Mexican song.

[...] He paints and paints. He finished the set and costume design for a ballet that will premiere on October 19 at Convent [sic] Garden in London, based on Racine’s version of “Antígona.” The choreography is by John Cranko. Music by Theodorakis. Prima ballerina: Ms. Beriozova [sic], accompanied by the renowned Royal Ballet, and of course, the London Symphony Orchestra. The Tamayos will be attending the premiere. They will be returning to Paris, packing, and then traveling to New York.

RUFINO TAMAYO DESIGNS COSTUMES FOR ANTIGONE

Londres. – The Mexican artist Rufino Tamayo has designed the set and costumes for the premiere of the new ballet “Antígona” by John Crenko [sic], which opens the fall season at London’s Royal Ballet on October 19.

Mr. Crenko has based the ballet not on Sophocles’s Antígona but on the book by Racine, “Les freres ennemis.” The Greek composer Nikis [sic] Theodorakis has been commissioned to compose the music.

THE LYONS DEN

[...] Rufino Tamayo, the Mexican artist, has been selected to be a juror for France’s first Art Biennale. He did the decor and costumes for “Antígona” at Covent Garden and will have two shows in N.Y. Nov. 11-at Knoedler’s and at the New Art Center [...]

DISCUSIÓN SOBRE ANTÍGONA. UN COMPOSITOR GRIEGO Y UN DISEÑADOR MEXICANO

Antígona, el más reciente ballet del Sr. John Cranko, dará la primera función mundial el próximo lunes por el Royal Ballet en el Covent Garden, promete ser un trabajo innovador.

Sobre la creación del nuevo ballet, el compositor griego de 34 años de edad, Mikis Theodorakis, le dijo al entrevistador: “Siempre he sentido que las tragedias clásicas griegas son modernas en sentimiento, es por eso que John Cranko y yo hemos escogido Antígona como nuestro tema. Hemos tratado de interpretar la tragedia de Sófocles de la manera más moderna posible, y en la escritura de la partitura he dirigido la música para bailar y no para ser sinfónica.”

La escenografía y el vestuario han sido diseñados por el famoso pintor mexicano Rufino Tamayo, quien, también, ha tratado el tema a su manera. Como dice: “Aunque mi escenografía y vestuario evocan la historia de la antigua Grecia, los he concebido de forma moderna y mexicana. Muchos de los colores son característicos de México y creo que descubrirán ecos del arte mexicano en algunos de los diseños del escenario.” De hecho, cuando el entrevistador vio el ballet en un ensayo general, el impresionante entorno moderno con su imponente mampostería mostraba el antiguo arte mexicano. Pero, curiosamente, es extremadamente apropiado para esta tragedia griega.

Fuente/Source: “Discussion on Antigone. Greek Composer and Mexican designer,” *The Times*, October 15, 1959/15 de octubre de 1959.

NUEVO BALLET EN EL COVENT GARDEN

Escena del último ballet en un acto, de John Cranko “Antígona” creado por el Royal Ballet en el Covent Garden, dará la primera función el lunes. La composición musical es del griego Mikis Theodorakis y la escenografía del pintor mexicano Rufino Tamayo.

NEW BALLET AT COVENT GARDEN

A scene from John Cranko’s latest one-act ballet “Antígona” being rehearsed by the Royal Ballet at Covent Garden, where the first performance is to be given on Monday. The score and décor are the work of the Greek composer Mikis Theodorakis and the Mexican painter Rufino Tamayo.

Fuente/Source: “New ballet at Covent Garden”, *The Daily Telegraph*, October 16, 1959/16 de octubre de 1959.

"Antigone" ... a new ballet by John Cranko

The Royal Ballet last night gave the first performance of "Antigone," a new one-act work by John Cranko (music by Mikis Theodorakis; scenery and costumes by Rufino Tamayo). Our pictures show (above) Leslie Edwards, as Oedipus; (middle) David Blair, as Polynices; Svetlana Beriosova, as Antigone; Michael Somes, as Creon; and (right) Julia Farron as Jocasta

"ANTÍGONA" ... UN NUEVO BALLET POR JOHN CRANKO

En la noche de ayer el Royal Ballet dio la primera representación de "Antígona" de John Cranko, una nueva obra en un solo acto (música de Mikis Theodorakis, escenografía y vestuario de Rufino Tamayo). Nuestras fotos muestran (arriba) a Leslie Edwards como Edipo, (centro) David Blair, como Polinices; Svetlana Beriosova, como Antígona; Michael Somes, como Creonte, y (derecha) Julia Farron como Yocasta.

Fuente/Source: "'Antigone' ... A New Ballet by John Cranko," *The Guardian*, October 20, 1959/20 de octubre de 1959.

"ANTIGONE" ... A NEW BALLET BY JOHN CRANKO

The Royal Ballet last night gave the first performance of "Antigone" a new one-act work by John Cranko (music by Mikis Theodorakis; scenery and costumes by Rufino Tamayo). Our pictures show (above) Leslie Edwards as Oedipus; (middle) David Blair, as Polynices; Svetlana Beriosova, as Antigone; Michael Somes, as Creon; and (right) Julia Farron as Jocasta.

NUEVO BALLET ELOGIADO

La escenografía y decoración para "Antígona" fueron diseñados por el famoso pintor mexicano Rufino Tamayo, que, dice el Times, ayudó a resolver con éxito el problema de la modernización de un mito clásico evitando la imitación realista. "La escenografía de Tamayo es geométrica en un estilo moderno, no helénico, y en contra de ellos Cranko colocó algunos grupos que sugerían frisos esculpidos sin verse como tal", comentó el Times.

Fuente/Source: "New Ballet Praised," *Presan Overseas Press Services*, October 20, 1959/20 de octubre de 1959.

NEW BALLET PRAISED

Sets and decor for "Antigone" were designed by the famous Mexican painter Rufino Tamayo, who, says the Times, helped to successfully solve the problem of modernizing a classical myth by the avoidance of realistic imitation. "The decor by Tamayo was geometrical in the modern, not the Hellenic, manner and against it Cranko set some groups that suggested sculptured friezes without looking like them," commented *The Times*.

ANTÍGONA CARECE DE FORMA PAPELES VIRTUOSOS EN EL NUEVO BALLET

El último relato de la historia de Antígona y sus acciones desesperadas es el ballet de John Cranko "Antígona", presentado anoche por el Royal Ballet en el Covent Garden. Su escenografía y decorado son grandiosos, aunque lúgubres, y algunos de sus bailarines principales interpretan sus papeles con mucha destreza.

[...] Lo que más impacta de la escenografía de Rufino Tamayo son los muros terrosos de la ciudad de Tebas y el cielo tormentoso; el vestuario, en algunos casos, carecía de fuerza e individualidad.

[...] La partitura de Mikis Theodorakis era un denso torrente de secuencias disonantes, suavizado de vez en cuando por pasajes animados y rítmicos que nos recordaban conceptos ya conocidos de compositores de los últimos 80 años.

[...] Los tres elementos —el movimiento, el diseño y la música— no llegaban al nivel de integración, a pesar de la extrañeza de la coreografía, que pudiera esperarse si hubieran tenido una supervisión más estricta de parte de los directores.

Fuente/Source: A.V. Coton, "'Antigone' Lacks Shape; Skillful Roles in New Ballet," October 20, 1959/20 de octubre de 1959.

'ANTIGONE' LACKS SHAPE SKILLFUL ROLES IN NEW BALLET

The newest telling of the story of Antigone and her desperate deeds is the John Cranko ballet "Antigone," presented by the Royal Ballet at Covent Garden last night. It is staged and decorated in grandiose, if grim, fashion and some of its chief roles are interpreted with fine skill.

[...] The decor of Rufino Tamayo was dominated by the muddy-looking walls of Thebes and a thunder-blue sky, the costumes, in some, lacked strong individual effect.

[...] Mikis Theodorakis's score was a thick-textured flow of disharmonic sequences occasionally lightened by lively rhythmical passages not unreminiscent of ideas familiar from composers of the past 80 years.

[...] The three elements of movement, design and music did not achieve that integration which, despite the odd choreographic mode, could have been imposed upon them by strong supervision from above.

LA NUEVA ANTÍGONA ES EMOCIONANTE

Para responder la crítica de que el Royal Ballet es muy clásico y pasado de moda, la temporada del Covent Garden abrió ayer en la noche con un nuevo trabajo original y moderno como cualquiera hubiera deseado.

[...] Lo encontré como una magnífica y emocionante experiencia teatral. Así que, a juzgar por los aplausos prolongados, también lo hizo anoche la audiencia.

Cranko ha sido extraordinariamente afortunado con sus dos colaboradores —el artista mexicano Rufino Tamayo y el compositor griego Mikis Theodorakis.

Uno ha utilizado el arte tradicional de su país en combinación con un estilo moderno abstracto para brindar un inusual pero llamativo fondo para la acción. El otro ha escrito una partitura que es igual de efectiva en la modernidad, incluyendo disonancias y en ocasiones lirismo.

Fuente/Source: Oleg Kerensky, "New Antigone Is Exciting," *Daily Mail*, October 20, 1959/20 de octubre de 1959.

NEW ANTIGONE IS EXCITING

As if to answer criticism that the Royal Ballet is too classical and old fashioned, the Covent Garden season opened last night with a new work which was as original and modern as anyone could wish.

[...] I found it a magnificently exciting theatrical experience. So, to judge from the prolonged cheers, did last night's audience.

Cranko has been extraordinarily fortunate in his two collaborators —the Mexican artist Rufino Tamayo, and the Greek composer Mikis Theodorakis.

One has used the traditional art from his country in combination with modern abstract style to provide an unusual but striking background for the action. The other has written a score which was equally effective in its modernity, including its dissonance and in its occasional lyricism.

REALMENTE UN GRAN BALLET. ANTÍGONA DEL SR. JOHN CRANKO

El Royal Ballet abrió su temporada de invierno en el Royal Opera House anoche con un programa brillante que consiste en una gran nueva tragedia entre dos de sus más entretenidas comedias, la favorita *Les Patineurs* y la reciente adquisición desenfrenada, *Pineapple Poll*. La tragedia verdadera es difícil de conseguirse en ballet, ya que el medio se presta más fácil para la comedia o el romance, pero Antígona de John Cranko es verdaderamente trágica.

[...] El problema de modernizar un mito clásico fue exitosamente resuelto al momento de evitar la imitación realista. La escenografía y el vestuario del artista mexicano, Rufino Tamayo, fue geométrica en un estilo moderno, no helénico, y en contra de ellos Cranko colocó algunos grupos que sugerían frisos esculpidos sin verse como tal; se había inspirado en vasijas pintadas pero sin copiarlas. Similarmente el compositor sugirió en los episodios no bélicos el canto monódico de la antigüedad mientras escribía a contrapunto lo que permitió un ritmo para bailar. En las danzas pírricas arrojó temas angulares en metales y maderas de un lado al otro a través de un pulso fuerte, con el fin de sugerir las furiosas batallas de hace mucho tiempo en las puertas de la primitiva Tebas.

Fuente/Source: "Really Great Ballet. Mr. John Cranko's Antigone," *The Times*, October 20, 1959/20 de octubre de 1959.

REALLY GREAT BALLET. MR. JOHN CRANKO'S ANTIGONE

The Royal Ballet opened their winter season at the Royal Opera House last night with a brilliant program consisting of a big new tragic ballet sandwiched between two of their most entertaining comedies, the stock favorite *Les Patineurs* and the recent riotous acquisition, *Pineapple Poll*. True tragedy is hard to come by in ballet, since the medium lends itself more easily to comedy or romance but John Cranko's Antigone is truly tragic.

[...] The problem of modernizing a classical myth was successfully solved by the avoidance of realistic imitation. The décor by the Mexican artist, Rufino Tamayo, was geometrical in the modern, not the Hellenic, manner and against it Cranko set some groups that suggested sculptured friezes without looking like them; he had looked at vase paintings but not copied them. Similarly the composer suggested in the non-warlike episodes the monodic chant of antiquity while writing a counterpoint to it that provided a rhythm for dancing. In the Pyrrhic dances he hurled angular themes on bass and drums to and fro across a strong pulse, so as to suggest the furious battles long ago at the gates of a primitive Thebes.

ROYAL OPERA HOUSE. ANTÍGONA

El nuevo ballet de John Cranko, *Antígona*, abre en una atractiva pero indeterminada nota. Hay una lírica *pas de deux* para dos jóvenes amantes. Ellos son Svetlana Beriosova y Donald Macleary. El programa nos dice que ellos encarnan a Antígona y a su primo Hemón, la coreografía no dice nada excepto que están enamorados, y que su destino es oscuro.

[...] La coreografía de Cranko es mejor cuando –como en *Arlequín*, o *Tema y variaciones*, o *Los Ángeles*– está luchando para encontrar la imagen de la danza para comunicar una idea. Pero la idea original detrás de su *Antígona*, cualquiera que fuera, es difusa. Las danzas tienen el nivel de competencia esperado: pero en definitiva este parece el menos original de sus ballets.

La partitura de Mikis Theodorakis es fluida, apenas convencional pero efectiva en su puntaje. La puesta no representacional por el artista mexicano Rufino Tamayo es sencilla y distinguida.

Fuente/Source: Andrew Porter, “Royal Opera House Antigone,” *The Times*, October 20, 1959/20 de octubre de 1959.

LA ADAPTACIÓN LIBRE DE SÓFOCLES DEL SR. CRANKO
Por nuestro crítico de ballet

De acuerdo con el programa, el ballet “Antígona” de John Cranko, presentado por primera vez la noche del lunes en el Covent Garden, es una adaptación libre de la tragedia de Sófocles. La adaptación es, de hecho, muy, muy libre y el escenario del ballet incluye la lucha entre Polinices y Eteocles y la muerte de Yocasta (eventos que no se encuentran en “Antígona” de Sófocles, pero sí en la “Tebaida” de Racine); también incluye la muerte del viejo Edipo.

[...] En “Antígona” del Sr. Cranko hay muchos detalles de mérito, incluso de excelencia; todos los roles principales están bien ejecutados, dentro de los términos prescritos por el coreógrafo, y dos de ellos, Creonte (Michael Somes) y la misma Antígona (Beriosova), son modelos, en su camino, de costosa mímica y danza. El problema es, sin embargo, que la coreografía en sí, tomada como un todo, es un lío muy considerable.

[...] Carece lamentablemente de cualquier uniformidad. Hay algunos episodios loables –por lo general aquellos en los que Beriosova está preocupada, y por lo general cuando la coreografía sólo tiene que tratar con algunos bailarines en el momento.

[...] Algo de la culpa debe de ser compartida con los vestuarios bonitos y de moda de Rufino Tamayo (por las mujeres tebanas en particular); Mikis Theodorakis es placentera en sí y contribuye enormemente al éxito de un “episodio en grupo,” –un canto fúnebre encantador por Antígona y sus damas.

Fuente/Source: “Mr. Cranko’s Free Adaptation of Sophocles,” October 21, 1959/21 de octubre de 1959.

UNA CATÁSTROFE DE BALLET

“Antígona”, un magnífico nuevo invento de John Cranko destrozó a la audiencia en la inauguración de la temporada de otoño del Royal Ballet ayer en la noche. Ellos no estaban preparados para ese terrorífico impacto.

[...] Era la tragedia clásica, pero tan libremente adaptada que cuando unos soldados griegos con altos y fantásticos cascos se deslizaban como un friso viviente parecían intrusos divertidos.

[...] No había nada divertido en el ballet. Comenzó con Svetlana Beriosova como Antígona bailando clásicamente con Donald Macleary como su amante.

[...] Pero la austera escenografía de Rufino Tamayo, un mexicano, y la música especialmente comisionada a Mikis Theodorakis, un griego, predijo su perdición.

Fuente/Source: “Blitz of a Ballet,” *The Star*, 1959.

ROYAL OPERA HOUSE ANTIGONE

John Cranko’s new ballet, *Antigone*, opens on an attractive but indeterminate note. There is a lyrical *pas de deux* for two young lovers. They are Svetlana Beriosova and Donald Macleary. The program tells us that they impersonate Antigone and her cousin Haemon, the choreography nothing except that they are in love, and that their fate is shadowed.

[...] Cranko choreographs best when –as in *Harlequin*, or *Theme and Variations*, or *The Angels*– he is struggling to find the dance-image to communicate an idea. But the original idea behind his *Antigone*, whatever it was, has been diffused. The dances have the expected proficiency: but in sum this seemed the least original of his ballets.

Mikis Theodorakis’s score is fluent, fairly conventional but effective in its point-making. The non-representational setting, by the Mexican artist Rufino Tamayo, is simple and distinguished.

MR. CRANKO’S FREE ADAPTATION OF SOPHOCLES
By our Ballet Critic

According to the program note, John Cranko’s ballet of “Antigone” which was produced for the first time on Monday night at Covent Garden, is a free adaptation of Sophocles’s tragedy. The adaptation is, in fact, very, very free and the ballet scenario includes the actual strife between Polynices and Eteocles and the death of Jocasta (events found not in Sophocles’s “Antigone” but in Racine’s “Thébaïde”); it also includes the death of old Oedipus.

[...] In Mr. Cranko’s “Antigone” there are several details of merit, even of excellence; all the leading roles are well executed, within the terms prescribed by the choreographer, and two of them, Creon (Michael Somes) and Antigone herself (Beriosova), are models in their way, of expensive mime and dance. The trouble is, however, that the choreography itself is, taken as a whole, a very considerable mess.

[...] It is woefully lacking in any uniformity. There are some praiseworthy episodes –usually those in which Beriosova is concerned and usually when the choreography has only but to deal with a few dancers at a time.

[...] Some of the blame must be shared by Rufino Tamayo’s pretty and fashionable costumes (for the female Theban attendants in particular); Mikis Theodorakis’s music is pleasant in itself and contributes greatly to the success of one successful “group episode” –a lovely threnody by Antigone and her ladies.

BLITZ OF A BALLET

“Antigone,” a magnificently inventive new ballet by John Cranko, shattered the audience at the opening of the Royal Ballet’s autumn season last night. They were not prepared for its terrific impact.

[...] It was the classical tragedy all right, but so freely adapted that when some Greek soldiers in tall and fantastic helmets glided on like a living frieze they seemed somewhat amusing interlopers.

[...] There was nothing amusing about the ballet. It began with Svetlana Beriosova as Antigone dancing classically with Donald Macleary as her lover.

[...] But stark scenery by Rufino Tamayo, a Mexican, and especially-commissioned music by Mikis Theodorakis, a Greek, foretold their doom.

ANTÍGONA DE CRANKO

Antígona, que abrió la primera noche de la temporada de invierno del Royal Ballet en el Covent Garden, es el nuevo ballet de John Cranko demostrando que está de un humor muy, muy grave. Ha tomado la leyenda griega y la ha atestado de incidente tras incidente dentro de un acto, con el resultado de que muchas tramas son bocetos y se resuelven sólo por un golpe de espada a través de los intestinos, y no por la catarsis que tenemos derecho a esperar. El escenario está repleto de personajes principales, así que la pobre Antígona, en vez de ser la figura central, cuelga como una mosca que lucha en las afueras de una telaraña.

Fuente/Source: Annabel Farjeon, “Cranko’s Antigone,” *New Statesman*, October 24, 1959/24 de octubre de 1959.

MEZCLA TEBANA

Para llevarlos a la vida otra vez, el artista puede hacer una de dos cosas. Puede dar a la historia un nuevo giro, como Anouilh ha hecho en su juego de la famosa Mezcla Tebana, en donde las luchas entran en nuestra vida cotidiana en nuestros propios términos: o se puede volver a crear los monstruos míticos en todo su poder a través de un nuevo lenguaje. Esta –una hazaña mucho más difícil– es lo que Cocteau hizo en su película “Orfeo” y lo que Picasso ha hecho en sus minotauros. Y es lo que Cranko ha intentado en su nuevo ballet Antígona en el Covent Garden. Es un objetivo formidable, y meramente para abordar se merece un aplauso generoso. Por encima de todas las cosas la tragedia de Tebas es un asunto pesado, cargado a la condenación y la culpa –una saga atlántica de grandes profundidades, no un episodio de la pasión mediterránea rápida y violenta. El diseño de la escenografía y vestuario de Rufino Tamayo da la atmósfera con exactitud –una propuesta más distinguida–, pero el resto de los elementos no se mueven fuera de la clase de peso ligero. La compresión de tanta pasión, tanta muerte y entradas, en cuarenta minutos le proporciona un ritmo allegro más inadecuado para el tema.

[...] Muchas cosas conspiran hacia esta dilución. La música de Mikis Theodorakis es bastante agradable con lamentos de Stravinski para Antígona y sus asistentes, pero carece de golpe. Así también, lo hacen los trajes, que, aunque admirables en el color distan mucho de lo frágil y elegante.

[...] La debilidad real, sin embargo, radica en la coreografía. Para reunir los eventos gigantes en sus dimensiones completas habría necesitado algunos trazos de arte escénico inspirados y un estilo para sostener un alto drama través de cada momento. Estos no son próximos - hay algunos detalles eficaces pero Cranko no ha forjado un lenguaje para llevar a cabo todo el trabajo.

Fuente/Source: Alexander Bland, “Theban Mix-up,” *The Observer*, October 25, 1959/25 de octubre de 1959.

BALLET HECHIZANTE

El estreno mundial, turbulento, del ballet en un acto de John Cranko, Antígona, abrió la temporada de otoño en el Covent Garden, fue elogiado por los críticos y demostró que el ballet puede manejar un tema trágico como la luz de lo meramente fantástico. El compositor griego Mikis Theodorakis escribió la música para esta versión del drama sangriento de Sófocles sobre la antigua Tebas. El artista mexicano Rufino Tamayo es responsable del vestuario y la escenografía.

Conferencia del ballet antes del estreno, con la encargada de vestuario, Emma Selby-Walder, el artista mexicano Rufino Tamayo, quien realizó la escenografía, y dos de los artistas protagónicos, Michael Somes y Leslie Edwards.

Fotografía pág. 7/Photo page 7

Fuente/Source: “Bewitching Ballet,” *The Tatler & Bystander*, November 4, 1959/4 de noviembre de 1959.

CRANKO’S ANTIGONE

Antigone, which opened on the first night of the Royal Ballet’s winter season at Covent Garden, is a new ballet by John Cranko in his very, very serious mood. He has taken the Greek legend and crammed incident after incident into one act, with the result that too many plots are sketched and resolved merely by a sword thrust through the guts, and not by the catharsis which we have the right to expect. The stage is cluttered up with main characters, so that poor Antigone, instead of being the central figure, hangs like a struggling fly on the outskirts of the web.

THEBAN MIX-UP

To bring it to life again, the artist can do one of two things. He may give the tale a new twist, as Anouilh has done in his play of the famous Theban mix-up, so that the struggles enter our everyday life on our own terms: or he may re-create the mythical monsters in all their power through a new language. This –a far more difficult feat– is what Cocteau did in his film “Orphée” and what Picasso has done in his Minotaurs. And it is what Cranko has attempted in his new ballet “Antigone” at Covent Garden. It is a formidable target, and merely to tackle it deserves generous applause. Above all things, the tragedy of Thebes is a heavy-weight affair, loaded with doom and guilt –an Atlantic saga of huge profundities, not a Mediterranean episode of quick and violent passion. Rufino Tamayo’s lowering set gives the atmosphere exactly –a most distinguished decor– but the rest of the elements never move out of the lightweight class. The compression of so much passion, so many deaths and entrances, into forty minutes gives an allegro pace most unsuited to the subject.

[...] Many things conspire towards this dilution. Mikis Theodorakis’s music is pleasant enough with Stravinskian threnody for Antigone and her attendants, but it lacks punch. So too, do the costumes, which though admirable in color are far too frail and elegant.

[...] The real weakness, though, lies in the choreography. To summon up the giant events in their full dimensions would have needed some strokes of inspired stagecraft and a style to hold the drama high through every moment. These are not forthcoming – there are some effective details but Cranko has not forged an idiom to carry through the whole work.

Ballet conference before curtain-up for costume supervisor Mrs. Emma Selby-Walker, Mexican artist Rufino Tamayo who did the *décor* and two of the principals, Michael Somes and Leslie Edwards

VUELVEN A LA PATRIA

¡Bienvenidos a México! Rufino y Olga Tamayo, que vuelven a la patria para un corto descanso después de dos años y medio de ausencia... El gran pintor oaxaqueño y la inteligente y "chic" Olga, compañera y colaboradora de toda su vida han recorrido triunfalmente Francia, Inglaterra, Noruega, Holanda, Italia y Nueva York dando a conocer la pintura mexicana a través del genio de Rufino, cuyos cuadros han sido aclamados por doquier.

[...] ... En Londres, tuvo a su cargo la escenografía para el ballet "Antígona", que sigue cosechando aplausos... ¡Felicitamos a estos grandes amigos por los homenajes que se les han rendido y por la patriótica labor que realizan difundiendo la pintura mexicana por el ancho mundo!...

BACK TO THE HOMELAND

Welcome to Mexico! Rufino and Olga Tamayo, who are back home for a short reprieve after two and a half years abroad... The great Oaxacan painter and his bright, chic, lifetime companion and collaborator Olga have made a triumphant tour of France, England, Norway, the Netherlands, Italy, and New York, familiarizing people with Mexican painting through Rufino's ingenuity, as his works have been widely acclaimed everywhere.

[...] In London, he was commissioned to design the set for the ballet "Antigone," which continues to be performed to great applause. We congratulate these great friends for the tributes they have received and for their patriotic work in disseminating Mexican painting throughout the world!...

Fuente/Source: "Vuelven a la Patria", *Excelsior*, 10 de diciembre de 1959/December 10, 1959.

ANTIGONE
BALLET IN ONE ACT

Music by MIKIS THEODORAKIS
Choreography by JOHN CRANKO
Scenery and Costumes by RUFINO TAMAYO
Lighting by WILLIAM BUNDY

OEDIPUS the dying King of Thebes	LESLIE EDWARDS
JOCASTA his wife, the Queen	GERD LARSEN
POLYNICES	DAVID DREW
ETIOCLES } their children	KEITH ROSSON
ANTIGONE }	SVETLANA BERIOSOVA
CREON brother of the Queen	RONALD HYND
HAEMON his son, and the lover of Antigone	DEREK RENCHER
People of Thebes	Artists of the Royal Ballet

Conductor SERGIU COMISSIONA

This ballet is freely adapted from the legends of ANTIGONE.

Frente del programa original de mano.
Archivo Olga Tamayo / Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

ANTÍGONA

BALLET EN UN ACTO

Música de MIKIS THEODORAKIS

Coreografía de JOHN CRANKO

Escenografía y vestuario de RUFINO TAMAYO

Iluminación de WILLIAM BUNDY

EDIPO el rey moribundo de Tebas	LESLIE EDWARDS
YOCASTA su esposa, la reina	GERD LARSEN
POLINICES	DAVID DREW
ETEOCLES	KEITH ROSSON
ANTÍGONA	SVETLANA BERIOSOVA
CREONTE hermano de la reina	RONALD HYND
HEMÓN su hijo, y el amante de Antígona	DEREK RENCHER
Pueblo de Tebas	Artistas del Royal Ballet

Director de orquesta SERGIU COMISSIONA

Este ballet es una adaptación libre de las leyendas de ANTÍGONA

SYNOPSIS

The chorus announce woe for Antigone and strife between her brothers, who are deadly enemies.

The old King Oedipus dies, leaving his crown to be shared by the two brothers, Eteocles and Polynices. Within minutes of his death they start to wrangle for possession of the crown. Creon, their uncle, sides with Eteocles.

Eteocles, promoted by Creon, expels Polynices and subdues his followers. Polynices returns and incites his followers to revolt. The people of Thebes, divided into opposing factions, watch as the brothers threaten one another.

The Queen Mother, Jocasta, pleads with her sons not to pursue their senseless quarrel and accuses Creon of stirring up trouble. Her pleas have no effect. In a desperate effort to humiliate the brothers into reconciliation, she kills herself on both their swords.

Antigone tries to reason with her brothers and Creon, but they remain obdurate. Seeing Creon and Eteocles allied, Antigone is forced to send her lover Haemon, the son of Creon, to the support of Polynices.

The knot is now tied; war must come, and as tension mounts, the women lament. Antigone bids farewell to Haemon.

War; the two armies perform a pyrrhic dance before battle.

The women left behind wait calmly for the events which are to follow.

The men return from battle, bearing the bodies of Haemon, Eteocles and Polynices. Creon crowns himself King.

Creon orders that Eteocles and Haemon shall be buried with honour, but Polynices must be flung aside unburied. Antigone defies Creon and buries her brother.

Antigone is seized and put to death. Through her action Creon loses the respect of his people. He is left alone with his crown, surrounded by the bodies of his nephews and son, and the sword which has killed Antigone.

Scenery painted by Maciek Piotrowski
 Scenery built by Ted Waldron
 Costumes made by the Production Wardrobe
 Costumes dyed by Valerie Connell and Audrie Gie
 Costumes painted by Peter Hall
 Head-dresses made by Jean Percival and Alan Pickford
 Wigs made by Albert Sargood

COVENT GARDEN PRODUCTION DEPARTMENT

THE PERFORMANCE WILL END AT APPROXIMATELY 10.15 p.m.

Reverso del programa original de mano.
Archivo Olga Tamayo / Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

SINOPSIS

El coro anuncia aflicción por Antígona y la contienda entre sus hermanos, que son enemigos mortales.

El viejo rey Edipo muere, dejando su corona para ser compartida por los dos hermanos, Eteocles y Polinices. Pocos minutos después de su muerte empiezan a reñir por la posesión de la corona. Creonte, su tío, se alía con Eteocles.

Eteocles, motivado por Creonte, expulsa a Polinices y somete a sus seguidores. Polinices regresa e incita a sus seguidores a la revuelta. Los habitantes de Tebas, divididos en facciones opuestas, observan cómo los hermanos se amenazan uno al otro.

La reina madre, Yocasta, suplica a sus hijos no seguir adelante con su pelea sin sentido, y acusa a Creonte de causar disturbios. Sus súplicas no tienen efecto. En un esfuerzo desesperado para someter a los hermanos a la reconciliación, se mata con las espadas de ambos. Antígona trata de razonar con sus hermanos y Creonte, pero siguen obstinados. Al ver a Creonte y Eteocles aliados, Antígona se ve obligada a enviar a su amante, Hemón, hijo de Creonte, al apoyo de Polinices.

El nudo está atado; la guerra debe venir y como la tensión aumenta, las mujeres se lamentan. Antígona se despidió de Hemón.

Guerra, los dos ejércitos realizan una danza pírrica antes de la batalla.

Las mujeres que quedan esperan con calma los eventos que han de seguir.

Los hombres regresan de la batalla, llevando los cuerpos de Hemón, Eteocles y Polinices. Creonte se corona rey.

Creonte ordena que sean enterrados Eteocles y Hemón con honores, pero Polinices debe de ser arrojado aparte, sin ser enterrado. Antígona desafía a Creonte y entierra a su hermano. Antígona es capturada y condenada a muerte. A través de su acción Creonte pierde el respeto de su pueblo. Se queda solo con su corona, rodeado de los cuerpos de sus sobrinos y su hijo, y la espada que ha matado a Antígona.

Escenografía pintada por Maciek Piotrowski
 Escenario construido por Ted Waldron
 Trajes hechos por la Producción de la Compañía Teatral
 Trajes teñidos por Valerie Connell y Audrie Gie
 Trajes pintados por Peter Hall
 Tocados de Jean Percival y Alan Pickford
 Pelucas hechas por Albert Sargood

Zapatos por Anello y Davide, Frederick Freed, Gamba, di Salvo y Porselli

LA FUNCIÓN TERMINA APROXIMADAMENTE 10:15 pm

OPERA

ROYAL HOUSE

COVENT GARDEN

THE ROYAL OPERA HOUSE, COVENT GARDEN LTD.
 IN ASSOCIATION WITH THE ARTS COUNCIL OF GREAT BRITAIN

presents

THE ROYAL BALLET

Director: **NINETTE DE VALOIS**

Associate Director and Principal Choreographer: **FREDERICK ASHTON**

Musical Director: **HUGO RIGNOLD**

Conductors: **JOHN LANCHBERY EMANUEL YOUNG**

in the World Premiere of

ANTIGONE

Music by **MIKIS THEODORAKIS**
 Choreography by **JOHN CRANKO**
 Scenery and Costumes by **RUFINO TAMAYO**

with

SVETLANA BERIOSOVA	MICHAEL SOMES
JULIA FARRON	DAVID BLAIR
LESLIE EDWARDS	GARY BURNE
DONALD MACLEARY	

Conductor: **HUGO RIGNOLD**

ON

MONDAY, OCT. 19th, 1959

Box Office 10-7.30
COVent Garden 066

CLARIDGE, LEWIS & JORDAN LTD., 68-70 WARDOUR STREET, W.1 GER. 724

Póster del Ballet Antígona. Archivo Olga Tamayo / Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

MIKIS THEODORAKIS

(Isla de Quios, Grecia 1925)
(Island of Chios, Greek, 1925)

Fascinado por la música desde niño aprendió a escribir canciones sin tener acceso a instrumentos musicales. En Pirgos y Patras tomó sus primeras lecciones de música, y en Trípolis, formó un coro y dio su primer concierto a los 17 años. Durante la Guerra Civil Griega estudió filosofía económica en el Conservatorio de Atenas; en el Conservatorio de París estudió análisis musical con Olivier Messiaen y dirección de orquesta con Eugène Bigot.

Sus primeros trabajos sinfónicos fueron internacionalmente aclamados. En 1957 ganó la medalla de oro en el Festival Musical de Moscú; en 1959, Darius Milhaud lo propuso para el American Copley-Music Prize como mejor compositor europeo del año, después de su trabajo en el ballet *Antígona* del Covent Garden.

Fundó la Pequeña Orquesta de Atenas y la Sociedad Musical de El Pireo. En 1967 una junta fascista subió al poder. Theodorakis se unió al movimiento insurgente y fundó el Frente Patriótico. Theodorakis fue arrestado, encarcelado y desterrado a Zatouna. Posteriormente fue internado en el campo de concentración de Oropos. Un movimiento solidario, liderado por Dmitri Shostakovich, Leonard Bernstein, Arthur Miller y Harry Belafonte, consiguió que Theodorakis fuera liberado y su sentencia se convirtiera en exilio en 1970. Después regresó a Grecia, continuó con su trabajo y sus giras de conciertos, tanto en Grecia como en el extranjero. Fue nombrado Director General de Música de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Radio y Televisión Helénica.

Fuente/Source:
<http://www.mikis-theodorakis.net/index.php/en/biographical-data/7-a-man-a-composer-a-work>

Fascinated by music already as a child, he taught himself to write his first songs without access to musical instruments. In Pyrgos and Patras he took his first music lessons, and in Tripolis, he formed a choir and gave his first concert at 17. During the Greek Civil War, he studied at the Athens Conservatory in the class of Philoktitis Economidis and at the Conservatoire of Paris, where he studied musical analysis in the class of Olivier Messiaen and conducting under Eugène Bigot.

His first symphonic works were internationally acclaimed. In 1957 he won the Gold Medal in the Moscow Music Festival; in 1959, Darius Milhaud proposed him for the American Copley-Music Prize as the Best European Composer of the Year after the performances of his ballet "Antigone" at Covent Garden.

He founded the Little Orchestra of Athens and the Musical Society of Piraeus. In 1967 a fascist Junta putsched its way to power. Theodorakis went underground and founded the Patriotic Front. Theodorakis was arrested, jailed, banished to Zatouna. Later he was interned in the concentration camp of Oropos. A solidarity movement, headed by such Dmitri Shostakovich, Leonard Bernstein, Arthur Miller and Harry Belafonte managed to get Theodorakis freed and his sentence converted to exile in 1970. After the exile him returned to Greece, continued his work and his concert tours both in Greece and abroad. He was appointed for another two years General Musical Director of the Symphony Orchestra and Chorus of the Hellenic Radio and Television.

JOHN CRANKO

(Rustenburg, Sudáfrica, 1927 - Dublín, Irlanda, 1971)
(Rustenburg, South Africa, 1927 - Dublin, Ireland, 1971)

Recibió su educación en danza principalmente en la Universidad de Cape Town, donde también realizó su primera coreografía de ballet para la Suite de Stravinsky: *Historia del Soldado*. En 1946 continuó sus estudios en Sadler's Wells School en Londres, y en poco tiempo se convirtió en miembro del Sadler's Wells Ballet (después The Royal Ballet). En 1947 Cranko realizó *Rincón de niños*, una coreografía de Debussy para el Sadler's Wells Ballet; a partir de 1949 se dedicó exclusivamente a crear coreografías produciendo ballets exitosos -muchos de ellos para Sadler's Wells Ballet. En 1955 creó la coreografía de *La bella Helena* para el Paris Opera Ballet y en 1957 su primer ballet de larga duración, *El príncipe de las Pagodas* para el Royal Ballet.

John Cranko llegó a Stuttgart en 1961, gracias a él la Compañía de Ballet del Teatro Estatal de Stuttgart, hoy Stuttgart Ballet, obtuvo fama mundial en un corto período de tiempo. La idea de Cranko de establecer una escuela de ballet en Stuttgart, donde el talento de jóvenes bailarines fuera entrenado en estrecho contacto con la Compañía de Ballet, se hizo realidad 10 años después de la fundación de la Stuttgart Ballet. La Escuela John Cranko, nombrada después de su fundación en 1974, abrió oficialmente el 1 de diciembre de 1971.

La gran innovación de Cranko fue en diciembre de 1962 con el estreno mundial de *Romeo y Julieta*, enormemente elogiada por la crítica y la audiencia.

He received his dance education mainly at the University of Cape Town, where he also choreographed his first ballet to Stravinsky's Suite from *The Soldier's Tale*. In 1946, he continued his studies at the Sadler's Wells School in London and shortly afterwards became a member of the Sadler's Wells Ballet (subsequently The Royal Ballet). In 1947, Cranko made a sensational choreography to Debussy's *Children's Corner* for the Sadler's Wells Ballet; from 1949 on he devoted himself exclusively to choreography, producing extremely successful ballets - mostly for the Sadler's Wells Ballet. In 1955, he choreographed *La Belle Hélène* for the Paris Opera Ballet and in 1957 he created his first full-length ballet, *The Prince of the Pagodas*, for The Royal Ballet.

John Cranko came to Stuttgart in 1961; he brought the Ballet Company of the State Theatre Stuttgart, today's Stuttgart Ballet, to world fame within a short period of time. Cranko's idea to establish a ballet school in Stuttgart where talented young dancers would be trained in close contact with the Ballet Company became reality ten years after the founding of the Stuttgart Ballet. The John Cranko Schule, named after its founder in 1974, was officially opened on 1st December 1971.

The breakthrough for Cranko came in December 1962 with the world premiere of *Romeo and Juliet*, which was highly praised by critics and audience alike.

Fuente/Source: <http://en.john-cranko-schule.de/history/>

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca 1899 - Ciudad de México, 1991)
(Oaxaca 1899 - Mexico City, 1991)

Rufino Tamayo experimentó con ideas y formas pertenecientes al impresionismo, el fauvismo, el cubismo y el futurismo, entre otras. Muchas de las obras más importantes de su primer período creativo fueron realizadas mientras radicaba en Nueva York. Después de ensayar formas y colores con los diversos géneros de la pintura, al llegar a su madurez, la figura humana fue su principal inquietud estética.

Tamayo llegó a París, se le abrieron las puertas de los espacios culturales más significativos, expuso en museos importantes y las galerías más exclusivas de Francia, Italia e Inglaterra, que buscaron representar su obra.

La inventiva, la calidad y la variedad de su obra gráfica fueron reconocidas por la prestigiada *Graphische Sammlung Aber-*

tina de Viena. Fue reconocido por las universidades de San Lucas de Roma y la Royal Academy de Londres, la monarquía española le otorgó la Medalla al Mérito en Bellas Artes. El gobierno italiano le otorgó la orden de *Commendatore de las Artes*. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó un *Doctorado Honoris Causa*.

Rufino Tamayo experimented with ideas and forms from Impressionism, Fauvism, Cubism and Futurism, among others. Many of the most important works of his first creative period were made while the artist resided in New York City. After testing shapes and colors with various genres of painting, the human figure was his most important aesthetic concern.

Rufino Tamayo en su estudio. Archivo Olga Tamayo / Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

Tamayo arrived to Paris, he had access to the most significant cultural spaces, exhibited in major museums and the most exclusive galleries in France, Italy and England, who sought to represent his work. Many of his paintings became part of the most important European collections, both institutional and private.

The inventiveness, quality and variety of his work are recognized by the presti-

gious Vienna Abertina *Graphische Sammlung*. He is honored by the universities of St. Luke in Rome and the Royal Academy in London, the Spanish monarchy awarded him with the Medal of Merit in Fine Arts. The Italian government awarded him with the *Order of Commendatore of Arts*. The Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) grants him a honorary doctorate.

NINETTE DE VALOIS

(Wicklow, Irlanda, 1898 - Londres, 2001)
(Wicklow, Ireland, 1898 - London, 2001)

Fundadora del Royal Ballet, Birmingham Royal Ballet y de la escuela del Royal Ballet. A la edad de 13 años inició su carrera en la Academia para niños Lila Field. En 1914 debutó como la bailarina principal en la pantomima del Teatro del Liceo. En 1919 fue la primera bailarina del Beecham Opera en el Royal Opera House, Covent Garden. Durante ese momento estudió con reconocidos maestros del ballet Edouard Espinosa, Enrico Cecchetti y Nicholas Legat. En 1923 participó en

Les Biches y *Le Train bleu*, ballets rusos de Serge Diaghilev; en 1925 obtuvo el rango de solista. En 1926 se retiró de estas compañías para fundar su Academia Coreográfica del Arte y lograr su ambición de crear una compañía de ballet británica.

En 1963 De Valois se retiró, la dirección del Royal Ballet y la Compañía que creó en 1956 quedó a cargo de Frederick Ashton. La bailarina se dedicó por completo a la enseñanza en la Escuela del Royal Ballet hasta 1971. Dirigió el Ballet Estatal de Tur-

quía (participó en la fundación en 1947). En 1983 ingresó a la Orden "Companions of Honour", y en 1992 recibió la Orden al Mérito. También fue galardonada con numerosos doctorados *Honoris Causa* y premios de la danza. De Valois publicó cuatro libros: *Invitación al Ballet* (1937), *Ven a bailar conmigo* (1957), *Paso a Paso* (1977) y *El ciclo y otros poemas* (1985).

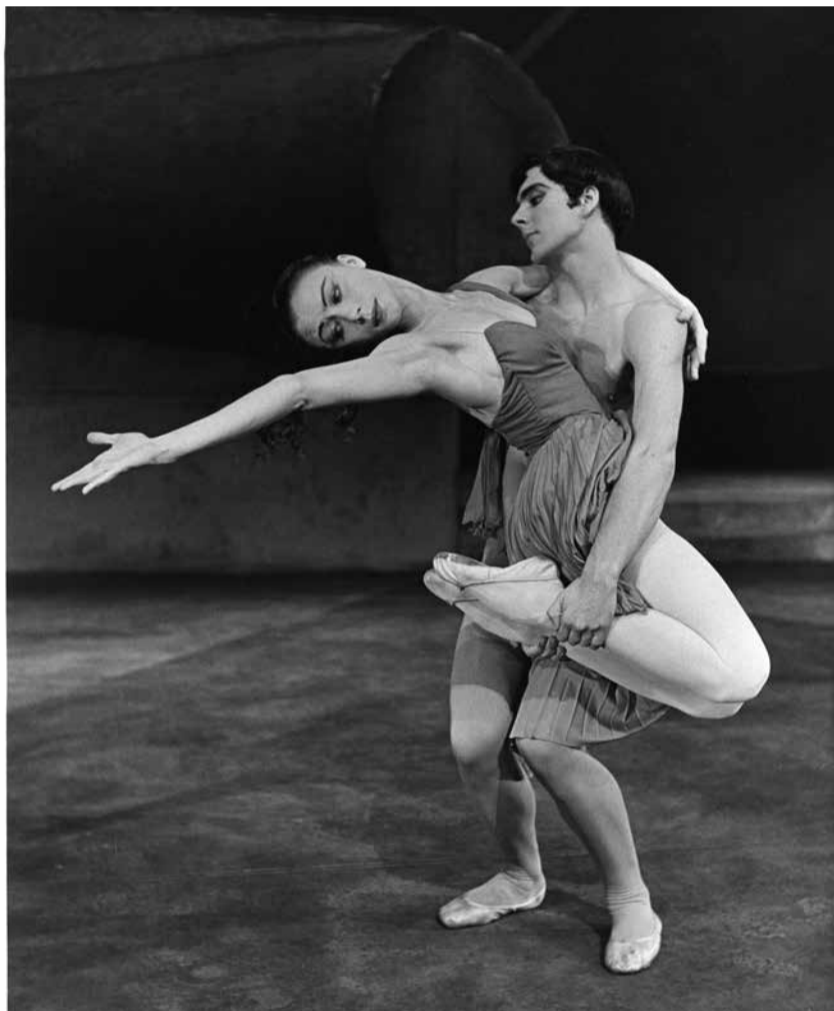
She was the Founder of The Royal Ballet, The Birmingham Royal Ballet and The Royal Ballet School. At the age of 13 she started her professional dance training at the Lila Field Academy for Children. In 1914 she made her professional debut as a principal dancer in pantomime at the Lyceum Theatre, under the name Ninette de Valois. By 1919 she was principal dancer with the Beecham Opera at the Royal Opera House, Covent Garden. During this period, de Valois studied with renowned ballet teachers Edouard Espinosa, Enrico Cecchetti and Nicholas Legat.

In 1923 she joined Serge Diaghilev's Ballets Russes, creating roles in *Les Biches*

and *Le Train bleu* and rising to the rank of soloist in 1925. In 1926 de Valois left to found her own school, the Academy of Choregraphic Art, knowing that, to achieve her ambition of creating a British ballet company.

In 1963 de Valois retired, handing over the directorship of The Royal Ballet, as the Company had become in 1956, to Frederick Ashton. She subsequently devoted herself to teaching at The Royal Ballet School (until 1971), to directing the Turkish State Ballet (which she had helped found in 1947), and to reviving her own ballets. In 1983 de Valois was made a Companion of the Order of the Companions of Honour, and in 1992 she received the Order of Merit. She was also the recipient of numerous honorary doctorate degrees and dance industry awards. De Valois published four books: *Invitation to the Ballet* (1937), *Come Dance with Me* (1957), *Step by Step* (1977) and *The Cycle and Other Poems* (1985).

Fuente/Source: <http://www.rohcollections.org.uk/CollectionPersDeValois.aspx>

Archivo Olga Tamayo / Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

SVETLANA BERIOSOVA

(Kuanas, Lituania, 1933 – Londres, 1998)
(Kuanas, Lithuania, 1933 – London, 1998)

Originaria de Lituania, Beriosova emigró con su familia a Estados Unidos en 1940, donde su padre la preparó para ser bailarina. Se incorporó al Grand Ballet de Monte Carlo en 1947. Se mudó a Inglaterra y se unió a la compañía Sadler's Wells Ballet en 1950. Obtuvo el título de primera bailarina en 1955.

Su repertorio incluye: *Trumpet Concert*, *The Prince of the Pagodas*, *Antigone*, *Perséphone*, *Ondine*, *Baiser de la fée*, *Swan Lake*, *The Sleeping Beauty*, *Giselle*, *Coppelia*, *Sylvia* and *Cinderella*. Beriosova dejó de ser bailarina profesional en 1975.

She was born in Lithuania. Her family emigrated to USA in 1940 where she was trained by her father who was a ballet dancer. Joined Grand Ballet de Monte Carlo in 1947. Moved to England and joined the Sadler's Wells Ballet Company in 1950. She was appointed prima ballerina in 1955.

Repertoire includes: *Trumpet Concert*, *The Prince of the Pagodas*, *Antigone*, *Perséphone*, *Ondine*, *Baiser de la fée*, *Swan Lake*, *The Sleeping Beauty*, *Giselle*, *Coppelia*, *Sylvia* and *Cinderella*. She retired from stage 1975.

Fuente/Source:

<http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-svetlana-beriosova-1184505.html>

CRÉDITOS

Antígona. Exposición documental / Rufino Tamayo
12 de junio – 28 de septiembre de 2014

Curaduría: Juan Carlos Pereda Gutiérrez
Asistente curatorial: Ingrid Sjolander

Diseño de exposición: Giacomo Castagnola
Digitalización de imágenes: Iliana Sánchez

Coordinación editorial: Arely Ramírez Moyao
Edición: Isabel Guerrero Hernández
Diseño: Abigail Mejía Méndez
Traducción: Richard Moszka

Toda la documentación de la exposición
Cortesía Archivo Olga Tamayo /
Museo Tamayo Arte Contemporáneo

Todas las imágenes de Rufino Tamayo y de su obra
© D.R. Rufino Tamayo / Herederos / México / 2014
Fundación Olga y Rufino Tamayo, A.C.

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Rafael Tovar y de Teresa
Presidente / President

Instituto Nacional de Bellas Artes
María Cristina García Cepeda
Directora general / General Director

Xavier Guzmán Urbiola
Subdirector general del
Patrimonio Artístico Inmueble
Assistant General Director of
Architectural Heritage

Magdalena Zavala Bonachea
Coordinadora Nacional de Artes Visuales
National Visual Arts Coordinator

CONACULTA
INBA
MUSEO TAMAYO
bellas artes MUSEOS

Carmen Cuenca Carrara
Directora del Museo Tamayo Arte Contemporáneo
Director of Museo Tamayo Arte Contemporáneo

Plácido Pérez Cué
Director de Difusión y Relaciones Públicas
Media and Public Relations Director