

AMANDA MILLER

PRETTY UGLY TANZ KÖLN

Meine Arbeit hängt vom Dialog ab, der zwischen mir und den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, entstanden ist. Kommunikation ist der grundlegende Anfangspunkt, weil wir versuchen, eine physische Sprache zu kreieren, die von allen verstanden werden kann. AMANDA MILLER

Es war die quirlige, dunkle Welt der Jazzclubs, die Amanda Miller im Gründungstück ihrer Kompanie, der Choreografie „Pretty Ugly“, vor etwas mehr als einem Jahrzehnt ausbreitete. Wie barocke Kunstauffassung sich in einem zugleich traditionsbewussten und gegenwartsbezogenen, und darum so phantastisch reichen Körperausdruck fassen lässt, zeigte sie in ihren Bach-Paraphrasen „Four for nothing“ und „Die Kunst der Fuge“. Traumbilder ihrer Heimat Amerika hatte „iAmecar“ entworfen. „Oberon’s Flower“, ihr Sommernachtstraum, stellte einen weiteren Schritt hin zu einem neuen Begriff vom Handlungsballett dar. Ihre poetischen Figuren sind halb Rolle, halb Individuum, angesiedelt in einem tänzerischen Sonderreich. Millers Arbeiten sind – je nach Sujet – mal sinfonisch, mal abstrakt oder auf überraschende Weise erzählerisch, mitunter dies alles in einem, immer aber sind sie hoch musikalisch. Dies ist nicht die einzige Parallele zwischen ihrem Werk und dem George Balanchines. Worin besteht Amanda Millers Kunst? Mit den Mitteln des Tanzes das Theater als Refugium des Traumhaften zu definieren. WIEBKE HÜSTER

Amanda Miller, geboren 1961, begann ihre Ausbildung an der North Carolina School of the Arts und setzte ihr Studium in New York fort. Sie tanzte unter anderem beim Chicago Lyrical Opera Ballet sowie an der Deutschen Oper Berlin. 1984 lud William Forsythe sie nach Frankfurt ein und engagierte sie als Tänzerin und feste Choreografin beim Ballett Frankfurt. 1992 gründete Amanda Miller die Pretty Ugly Dance Company. 1997–2004 war die Kompanie unter dem Namen Ballett Freiburg Pretty Ugly am Freiburger Theater engagiert. Neben ihrer Arbeit mit Pretty Ugly kreierte Amanda Miller Ballette für namhafte Ensembles und gründete in Japan die Kompanie Yummidance. Verstärkt ist sie auch weltweit als Lehrerin tätig. 2004 gründete sie die Hilfsorganisation Art for Tibet, die Menschen und Projekte in Tibet unterstützt. Amanda Miller erhielt zahlreiche Auszeichnungen: 1994 wurde ihre Arbeit mit drei Preisen bei den Rencontres Chorégraphiques International de Bagnolet ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie 2004 den niederländischen Choreografenpreis Der goldene Schwan für „Four for Nothing“. Seit Januar 2005 ist Amanda Miller künstlerische Direktorin von pretty ugly tanz köln.

WORKS AVAILABLE FOR TOURING

„Signs on Fire“ (2005) 10 dancers, stage 12 x 12 m, 60 min

„Oberon’s Flower“ (2002) 9 dancers, stage 12 x 12 m, 60 min

Dreiteiliger Abend: „Pretty Ugly“ (1988) 5 dancers, 25 min /

„Four for Nothing“ (1997) 9 dancers, 30min /

„Paralipomena“ (1996) 2 dancers, 15min, stage 12 x 12 m

www.prettyugly.de

„Signs on Fire“ Foto: Joachim Hirschfeld

My work depends on the dialogue that is created between me and the people I am working with. Communication is the basic beginning point, because we are trying to create a physical language that maybe understood by all. AMANDA MILLER

Just over a decade ago, Amanda Miller spread out the dark and exuberant world of jazz clubs in the piece that founded her company Pretty Ugly. And then, in her Bach paraphrases “Four for Nothing and The Art of Fugue”, she demonstrated how baroque conceptions can be artistically expressed in fantastic abundance as contemporary art that is still steeped in tradition. In the piece that followed, she crafted dream images of her homeland America in “iAmecar” while she dreamt her Summer Night’s Dream in “Oberon’s Flower” taking one more step towards a new concept of action ballet. Her poetic figures are located in a twilight zone of dance halfway between the role and the individual who’s playing it. Miller’s work is sometimes symphonic, sometimes abstract, or quite surprisingly narrative depending upon the subject. Maybe it’s all three rolled into one. In any event, it’s always highly musical and that’s not the only parallel between her work and that of George Balanchine. What constitutes Amanda Miller’s art? Defining theatre as the refuge of dreams with the tools of dance. WIEBKE HÜSTER

Amanda Miller, born in 1961, began her studies at the North Carolina School of the Arts and continued in New York. She has danced at the Chicago Lyrical Opera Ballet and the Deutsche Oper in Berlin. In 1984, William Forsythe invited her to Frankfurt and engaged her as a dancer and regular choreographer at the Ballett Frankfurt. Amanda Miller founded the Pretty Ugly Dance Company in 1992 and it was engaged at the Theater Freiburg under the name of Freiburg Pretty Ugly Ballet from 1997 to 2004. Along with her work with Pretty Ugly, Amanda Miller created ballets for well-known ensembles and founded her Yummidance Company in Japan. She is working increasingly throughout the world as a teacher. She founded the charitable organisation Art for Tibet in 2004 to help people and projects in Tibet. Amanda Miller has received numerous awards: her work was conferred three prizes at the Rencontres Chorégraphiques International de Bagnolet in 1994, and she most recently received the Dutch choreography prize The Golden Swan in 2004 for “Four for Nothing”. Since January of 2005, Amanda Miller has been the artistic director of pretty ugly tanz köln.