IN THE PRESENCE OF TREES

Justice
Dance
Performance
Project

JDPP

Moving for Change

In the Presence of Trees, for which these beautiful poems were written by Marjorie Agosín and translated by Celeste Kostopulos-Cooperman, was a series of outdoor, in-person and virtual dance theater performances presented by the Justice Dance Performance Project Ensemble at various sites in Greater Hartford in 2022-23. The seasonal performances took place in Bushnell Park and Keney Park in Hartford and Farmington River Park in Bloomfield. Each piece explored our relationship to trees and the environment and illumined the way forests can be models for our own communities. At each location, the audience was able to experience the sense of community of the forest, its healing and calm, and how its communication networks (through underground fungus links between diverse trees) maintain the health of both individual and community. In this fractured and divisive world that we are living in, *In the Presence of Trees* and the poems that were interspersed in each performance asks us to pause, to listen to the powerful energy of the tree, take in its wisdom and sense its messages of community, diversity, and healing. The series encourages all of us to become part of a community that prioritizes protecting trees as they work to protect the environment and the earth and offer a healing hand to humankind.

Judy Dworin, Artistic Director

Estos hermosos poemas que fueron escritos por Marjorie Agosín y traducidos por Celeste Kostopulos-Cooperman, fueron creados para *Ante la presencia de los árboles*, una serie de espectáculos de danza teatral al aire libre y virtuales presentados en varios lugares por el elenco del Justice Dance Performance Project en el área metropolitana de Hartford en 2022- 23. Estos espectáculos de temporada tomaron lugar en los parques de Bushnell y Keney en Hartford y en el parque de Farmington River en Bloomfield. Cada pieza exploró nuestra relación con los árboles y con el medio ambiente y también iluminó la manera en que los bosques pueden ser modelos para nuestras propias comunidades. En cada sitio, los espectadores pudieron experimentar el sentido de comunidad del bosque, su calma y propiedades curativas y cómo sus redes comunicativas (a través de hongos subterráneos entre árboles diversos) mantienen la salud tanto del individuo como de la comunidad. En este mundo fracturado y divisivo en el que vivimos, *Ante la presencia de los árboles* y los poemas que se intercalaron en cada representación nos piden detenernos para no sólo poder escuchar la energía de los árboles, sino también recibir su sabiduría y sentir sus mensajes de comunidad y diversidad junto con sus poderes curativos. La serie nos alienta a convertirnos en parte de una comunidad que prioriza la protección de los árboles a la vez que ellos trabajan para proteger el ambiente y la Tierra mientras que ofrecen una mano sanadora a la humanidad.

Judy Dworin, Directora Artística

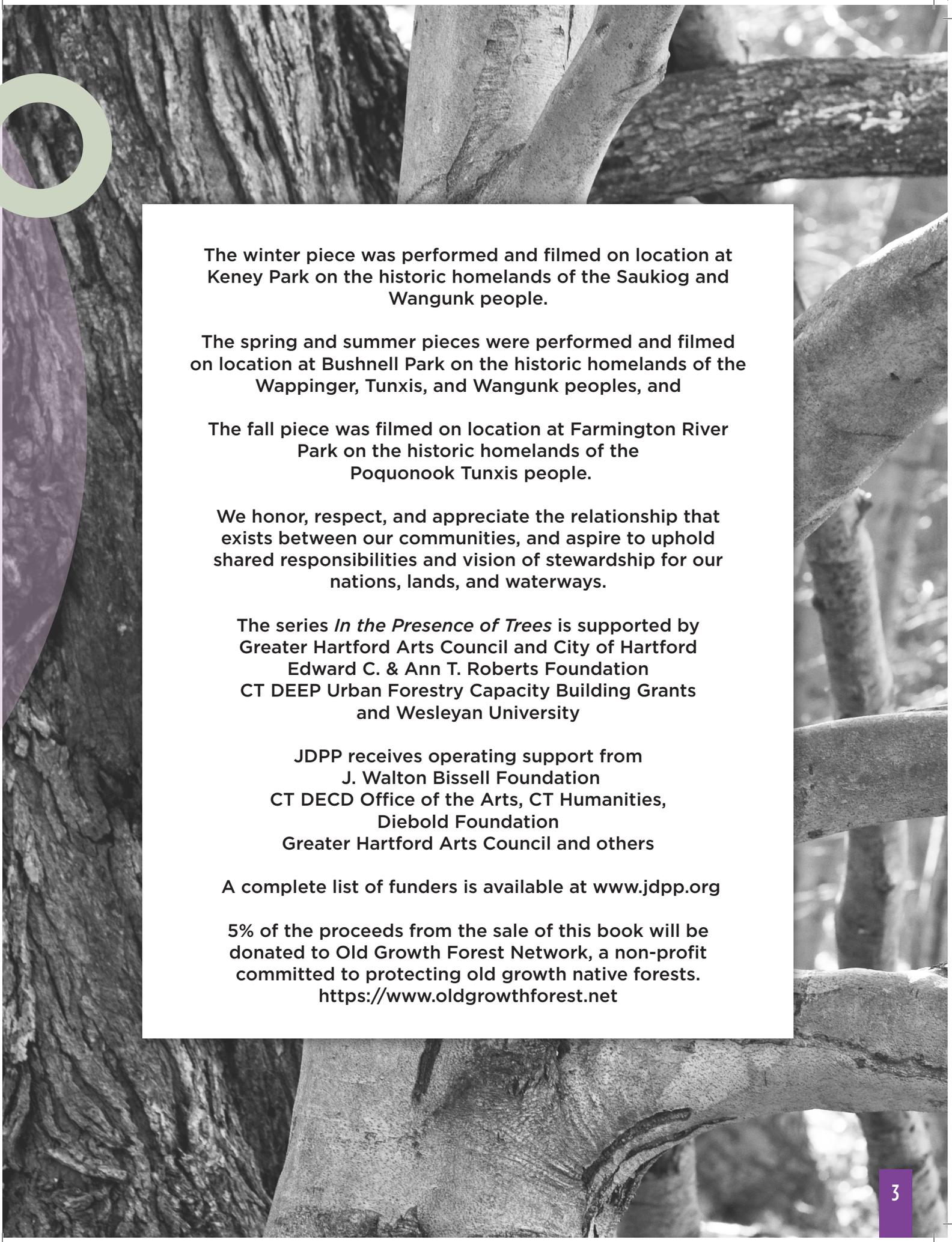
CREDITS

Conceived and directed by Judy Dworin
Poems by Marjorie Agosín, translated by Celeste Kostopulos-Cooperman
Visual Designer: Marcela Oteíza
Photographs by Tiana Correa, Andy Hart, Nick Lacy, and Marcela Oteíza
Graphic design by Taylor Goodell Benedum

Dances developed with and performed by JDPP Ensemble members:
Mellissa Craig, Emily Daly, Haley Fabrycki, Alexa Melonopoulos Fleury, Kathy Borteck Gersten, Juanita Harris, Heidi Klecak, Lisa Matias, and guest Mackenzie Longley
Original score by Daniel Birch

October 2023 © Justice Dance Performance Project (JDPP)

All rights reserved. This work or any portions thereof may not be reproduced in any form without the written permission of Justice Dance Performance Project, the author Marjorie Agosín, and translator Celeste Kostopulos-Cooperman.



The winter piece was performed and filmed on location at Keney Park on the historic homelands of the Saukiog and Wangunk people.

The spring and summer pieces were performed and filmed on location at Bushnell Park on the historic homelands of the Wappinger, Tunxis, and Wangunk peoples, and

The fall piece was filmed on location at Farmington River Park on the historic homelands of the Poquonook Tunxis people.

We honor, respect, and appreciate the relationship that exists between our communities, and aspire to uphold shared responsibilities and vision of stewardship for our nations, lands, and waterways.

The series *In the Presence of Trees* is supported by
Greater Hartford Arts Council and City of Hartford
Edward C. & Ann T. Roberts Foundation
CT DEEP Urban Forestry Capacity Building Grants
and Wesleyan University

JDPP receives operating support from
J. Walton Bissell Foundation
CT DECD Office of the Arts, CT Humanities,
Diebold Foundation
Greater Hartford Arts Council and others

A complete list of funders is available at www.jdpp.org

5% of the proceeds from the sale of this book will be donated to Old Growth Forest Network, a non-profit committed to protecting old growth native forests.
https://www.oldgrowthforest.net

WINTER/INVIERNO

Your gaze reaches toward the idle horizon.
Your slow steps glide along the frozen earth,
While the snow also settles on the ground.
You and the earth,
Both you and the earth know that what now lies dormant
Awaits a rebirth.

Tu mirada se extiende hacia el horizonte dormido.
Tus pasos lentos se deslizan por la tierra congelada,
Mientras la nieve también se acomoda a la tierra.
Tú y la tierra,
La tierra y tú saben que lo que ahora yace dormido
Aguarda un renacer.

Autumn no longer is.
The forest displays a nudity
That resembles the truth
Where everything is and isn't,
Where no one can pretend.

The dormant trees
Give away their wisdom
Bestowing nobility to their roots
With the nourishment that
Lies within their trunk
So that after their winter slumber
Everything will bloom.

El otoño ya no es.
El bosque muestra una desnudez
Que se parece a la verdad,
Donde todo es y no es,
Donde no podemos fingir.

Los árboles dormidos
Regalan sus sabidurías
Otorgando la nobleza a sus raíces
Con el alimento que
Yace en sus troncos,
Para que después del sueño invernal
Todo se volverá a florecer.

WINTER/INVIERNO

This winter our voice
Is memory's instrument.
In the silence we remember
Midnight objects.
We conjure everything that
Is not and yet is.
Our hands approach the frosted windowpanes
Searching for light's warmth.
Soon will come the time of the cherries
That is the time of love.

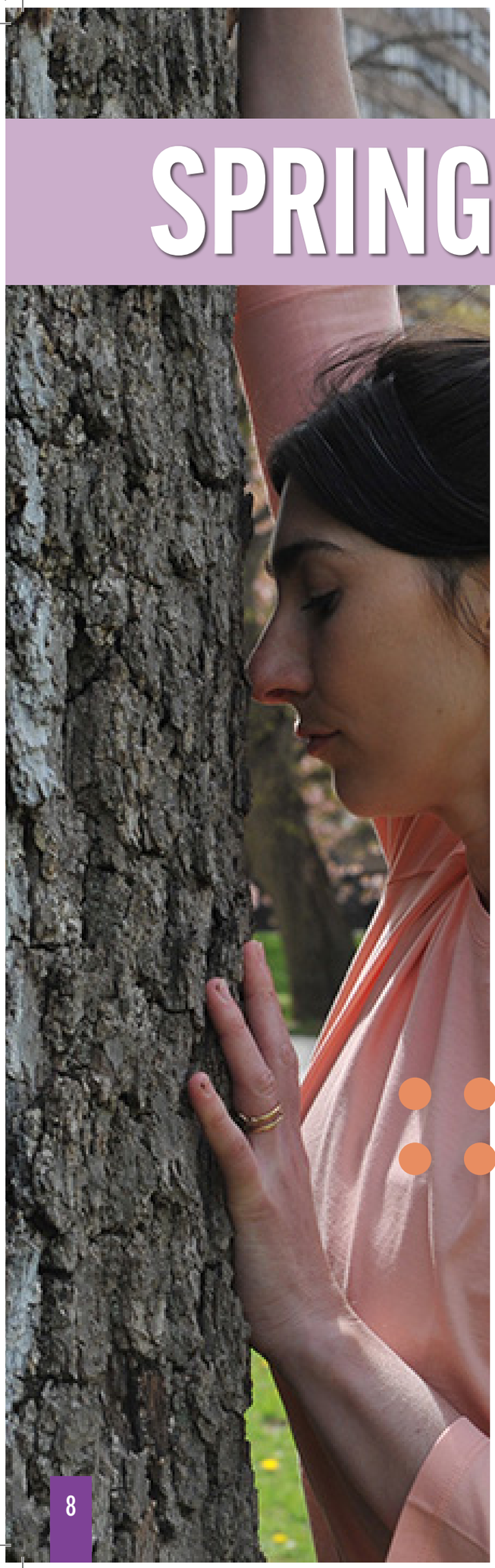
En este invierno nuestra voz
Es el instrumento de la memoria.
Recordamos en el silencio
De las cosas de la medianoche.
Invocamos a todo lo que
No está y sin embargo es.
Nuestras manos se acercan a las ventanas escarchadas
Buscando la tibieza de la luz.
Pronto llegará el tiempo de los cerezos
Que es el tiempo del amor.

This winter we have learned to re-imagine the world.
We have learned about what we should protect:
The rhythm of placid times,
The distance of sunsets,
A dry flower kept between
The pages of a book that dreams.

En este invierno hemos aprendido a re-imaginar al mundo.
Hemos aprendido a lo que debemos cuidar:
El ritmo de las horas plácidas,
La lejanía de los atardeceres,
Una flor seca guardada entre
Las palabras de un libro que sueña.

From winter we learn about the stillness of silence,
About the hours to wander and to rethink the world.
To dream that oblivion will return like a memory and
That the frozen earth will transform into a blossoming garden
Where we shall be a radiant voice between the times.

Del invierno aprendemos la quietud del silencio,
Las horas para divagar y repensar al mundo.
Soñar que el olvido regresará como una memoria y
Que la tierra gélida se convertirá en un jardín florido
Donde nosotros seremos una voz radiante entre los tiempos.



SPRING/PRIMAVERA

First the remembrance of a rain
That disrupted the stillness
And knew how to cover the earth
With living water from the sky.
It understood omens and
The arrival of a sublime spring that
Arrived unannounced in all its radiance,
Awakening us with its innocence,
Generosity, affection and
Rebirth of all beginnings.

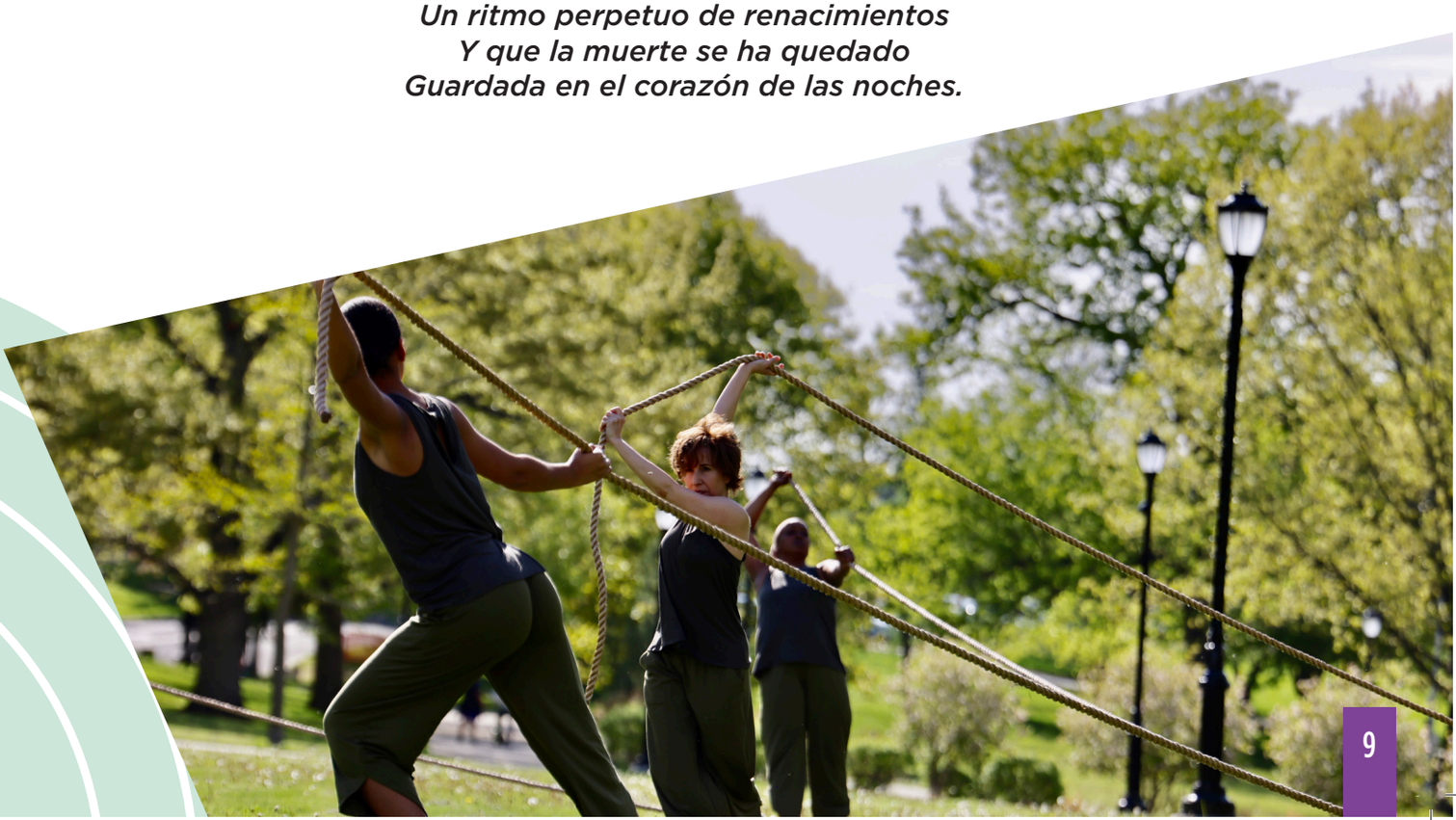
Primero el recordar la lluvia,
La que conversaba con sus silencios
La que supo cubrir la tierra con
El agua viva del cielo.
La que entendía de presagios y de
La llegada sin anuncios de
Una primavera alada y radiante
Despertándonos con su inocencia
Con el renacer de todos los comienzos
Con generosidad y ternura.

Spring is a sweet day.
It is light filtering among the trees,
And a warm breeze
Filling the air with wonder.

La primavera es un día dulce.
Es la luz meciéndose entre los árboles,
Y una brisa cálida
Llenando el aire de asombros.

Everything is light and fragrance
A rebirth that awakens and stirs.
The trees make their subtle bows and
Wisely await us.
They know that everything returns,
That springtime possesses
A perpetual rhythm of rebirth
And that death has remained
Stored in the heart of the night.

Todo es luz y fragancia
Un renacer que despierta y estremece.
Los árboles hacen sus sutiles reverencias y
Sabios nos aguardan.
Saben que todo regresa,
Que la primavera posee
Un ritmo perpetuo de renacimientos
Y que la muerte se ha quedado
Guardada en el corazón de las noches.



SPRING/PRIMAVERA

The forest filled up with the intense greenness
Of those days when not even
A solitary withered leaf remained,
When the soul's verdant chamber
Spilled into a fresh new world
Of possibilities.

La foresta se llenó del verdor intenso
De aquellos días cuando no quedaba
Ni una sola hoja calcinada,
Cuando el verde del alma
Rebalsaba al mundo nuevo,
A ese mundo que nos ayudaba a creer.

The sun approached your eyelids
Playing with your hands that resembled two larks.
You gazed at the daybreak on a warm morning
And the world dawned differently.
Everything was in bloom,
The meadows were covered in yellow and
The blue of the hyacinths was
Like the color of your eyes.
It suddenly seemed like love
Had come to spring.

Entró el sol por tus párpados,
Jugando con tus manos que parecían dos alondras.
Miraste el amanecer en una cálida mañana
El mundo amaneció distinto.
Todo florecía,
El amarillo cubría las praderas y
El azul de los jacintos era
Como el color de tus ojos.
De pronto como si el amor
Hubiera llegado a la primavera.

Breathtaking and beautiful
In her hopefulness,
Spring arrived barefoot,
To spread her memory
On the grass.
And roused by the green and orange colors
She greeted the first rose bushes,
While bathing us in an opaline light.

Llegó vertiginosa,
Bella en su esperanza.
Llegó descalza, para untar su memoria
junto a la hierba.
Se entusiasmó con los verdes y los anaranjados.
Saludó a los primeros rosales,
Y a nosotros nos bañó de una luz opalina.

The leaves grew again,
Adorning the trees in yellow hues
Conjuring happiness.
And then you asked me
To name the color of love
And I told you it was the green of the foliage,
The green of your eyes,
The dense green of every springtime.

Las hojas volvían a nacer,
Vistiendo a los árboles de amarillos
Del color de la alegría.
Entonces me preguntaste
Cuál era el color del amor
Y te dije el verde del follaje,
El verde de tus ojos,
El verde espeso de todas las primaveras.

We woke up early feeling different.
Light of baggage, we headed to the forest
Where the wise trees
Already recognized our arrival
And prepared our sanctuary.

Would we live on this planet if we knew how to hear them,
Our beloved trees,
United in their tender nobility?

And little by little we entered that dense forest
Where each tree told a story,
Where every tree was the bold, green eye of the universe.

Amanecimos distintos.
Livianos de equipaje fuimos rumbo al bosque.
Los sabios árboles ya reconocían nuestra llegada
y preparaban nuestro santuario.

¿Viviríamos en este planeta si los supiéramos oír,
Nuestros amados árboles,
Solidarios en su tierna nobleza?

Y poco a poco entramos a ese bosque espeso
Donde cada árbol contaba una historia,
Donde cada árbol era el ojo verde y audaz del universo.

SUMMER/VERANO

In you everything is an awakening,
The beginning of life that
Still blooms underground.

You arrive like an angel that stumbles
Upon the first reeds and upon
That which bursts from the bottom
Of the stony earth.
And you enchant us with the joy
You carry within you.
And we feel that it is you,
The one who never abandons us,
The one who always comes back
Like the things of love.

Llegas toda vestida de luz y del aire
De los primeros vientos,
Despertándonos con tu gracia.
En ti todo es despertar,
El comienzo de la vida que
Aun florece bajo tierra.

Llegas como un ángel que se tropieza
Con los primeros juncos,
Con lo que estalla desde el fondo
De la tierra pedregosa.
Y nos hechizas con tu alegría,
Que llevas dentro de ti.
Y sentimos que eres tú,
La que nunca nos abandona,
La que siempre regresa
Como regresan las cosas del amor.

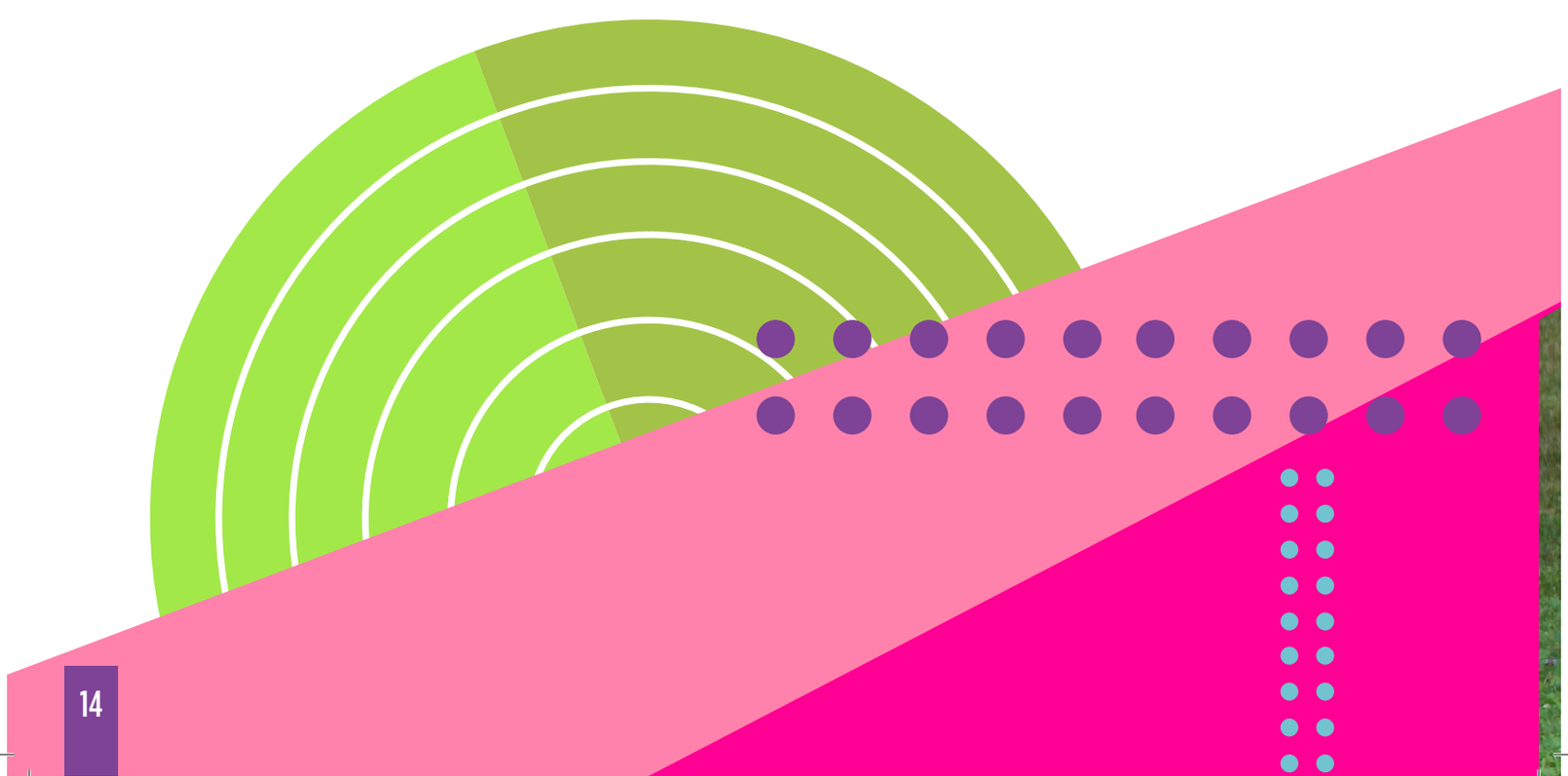
SUMMER/VERANO

The trees in all of the forests were noble and wise
And knew how to take care of one another.
They shared secrets and love stories, and
When one of them got sick,
They would send healing potions
Through the roots lying deep
Within their leafy trunks.

Will we learn from them?
Can we ever be a generous community
Full of trees and compassionate human beings?

Eran sabios aquellos árboles de todos los bosques,
Eran nobles y sabían cuidarse los unos a los otros.
Compartían secretos, historias de amor,
Y cuando uno de los árboles se enfermaba
Por medio de las profundas raíces,
Mandaban las medicinas para curarse que
Nacían de ellos mismos, de sus troncos frondosos.

¿Aprenderemos de ellos?
¿Podremos alguna vez ser una comunidad generosa
Llena de árboles y de humanos solidarios?



Every time we wake up, we smile about
How the years go by,
And things pass.
But what returns is the bud
That blossoms without haste, and
The forest that awaits us
With a density that promises,
A generosity that soothes and
A permanence that teaches us.

Cada despertar sonreímos
Como pasan los años,
Como pasan las cosas
Pero lo que regresa es el capullo
Que florece sin premura,
El bosque que nos aguarda
Con su espesor que promete
Con su bondad que nos sonríe
Con su permanencia que nos enseña.

AUTUMN/OTOÑO

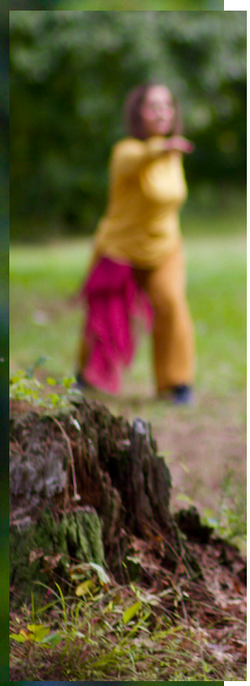
An autumn leaf that once resided among the flowering trees
Now reaches your hands and
Delights you with its color and destiny.
Drifting, you protect it between the pages of a book.
You are certain that it will return next fall to live in
The lush branches of that tree where
It will once again find its home.

Una hoja de otoño que antes vivía entre los árboles floridos
Ahora llega a tus manos y
Te obsequia su color y su destino.
Errante, la proteges entre las hojas de un libro.
Tienes la certeza que en el próximo otoño regresará a los
Frondosos ramajes, a la vida de aquel árbol donde esta hoja
Encontrará de nuevo su casa.

In the thin light of dusk, you walk among
The meadows that are now
A carpet of fallen leaves
Sleeping upon the earth.
Near you, the children play while
The rustling wind also takes them away
Until the next time when they will be clothed in light
And will adorn the branches
Of a new autumn.

En la delgada luz del atardecer caminas por
Los prados que ahora son
Una alfombra de hojas caídas
Durmiendo en la tierra.
Cerca tuyo, los niños juegan con ellas mientras que
El murmullo del viento también se las lleva
Hasta la próxima vez cuando se vestirán de luz
Y adornarán las nuevas ramas
De un nuevo otoño.

AUTUMN/OTOÑO



Leaves seem to have invisible maps
Until they find their way to earth, but before
It is possible to hear them singing in the treetops, and suddenly,
They fly gently until they touch the meadows
Resting upon the stillness of
A winter that promises returns.

Las hojas parecen tener un mapa invisible
Hasta encontrar a la tierra pero antes,
Es posible oírlas cantar en la copa de los árboles, y de pronto,
Vuelan livianas hasta tocar los prados.
Las hojas descansan en la estación de la quietud
En un invierno que promete regresos.

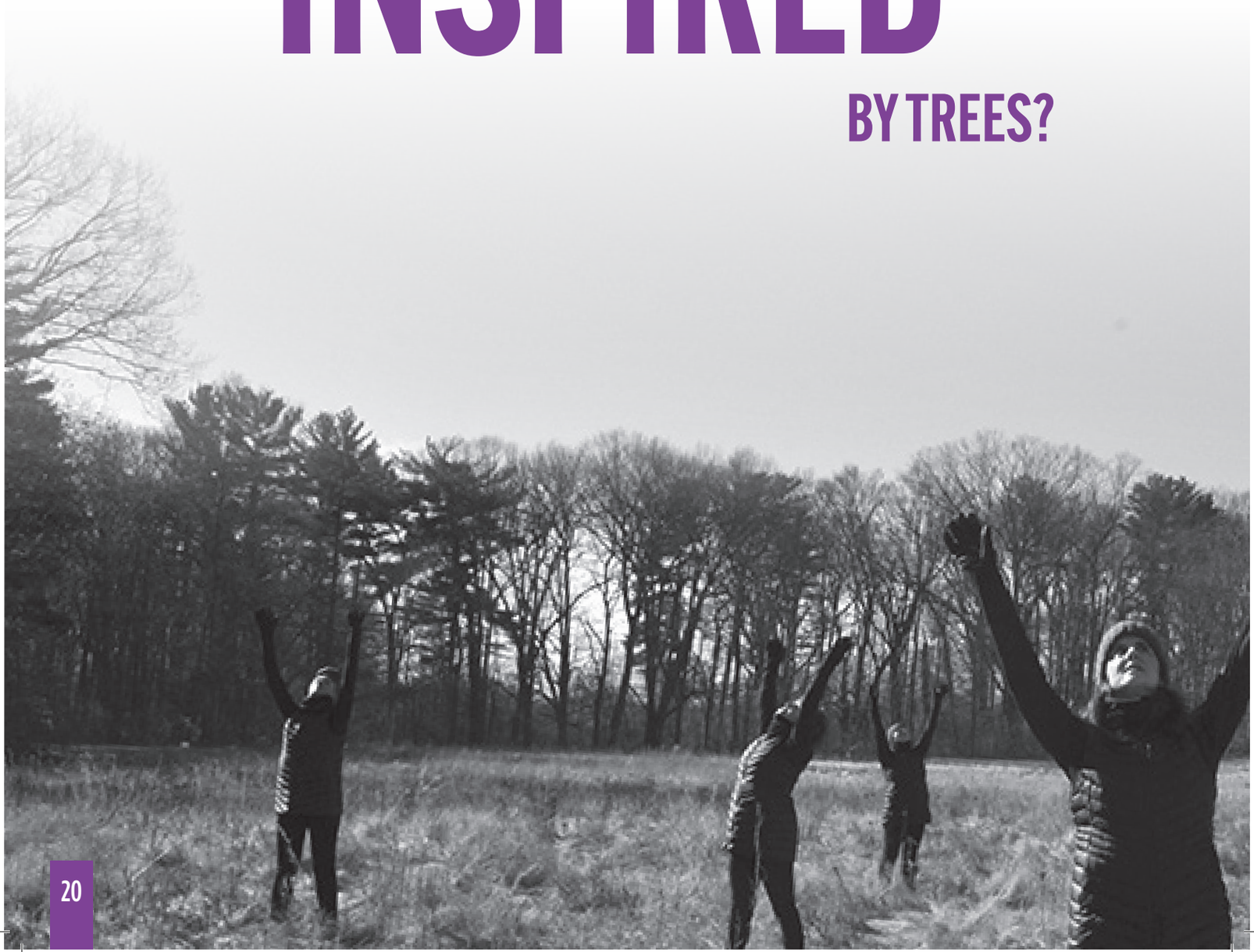
My mother gave me a leaf and
Told me that it was the heart of the tree.

Mi madre me regaló una sola hoja y
Me dijo que era el corazón del árbol.

On an autumn eve, an orange and violet colored leaf approached me. It still appeared to hold the warmth of the sun when it rested among the branches. I decided to keep it as a precious object, a golden premonition, a delicate elegance between my hands.
It accompanied me during the stoic winter season. I looked at it incessantly, noticing how it still held the sun's afterglow. How I loved holding it in the darkness of the days, as I looked at it and anticipated the arrival of Springtime bathed in a tenuous light!
Then in the fall I left it on the earth where I had found it, and a benevolent wind carried it to the treetop that forever awaited its return. This taught me that everything comes back like the fall that offers us all the beauty of a stray leaf that will always return to its tree, its home, its refuge.

En la víspera de un otoño se me acercó una hoja que era anaranjada y violeta. Aún parecía guardar la tibieza del sol, cuando se posaba entre los ramajes. Decidí guardarla como un objeto preciado, una premonición dorada, una delicada fragilidad entre mis manos.
Me acompañó en el estoico tiempo del invierno. La miraba siempre y aun guardaba en ella los arreboles del sol. ¡Cuánto la quise en la oscuridad de los días, mientras la miraba y presagiaba la llegada de una primavera bañada en una luz tenue!
Luego en el otoño la regresé a la tierra donde la había encontrado y un viento benevolente la llevó hasta la copa del árbol que siempre la aguardaba. Aprendí que todo regresa y más que nada, el otoño nos brinda toda la belleza de una hoja extraviada que siempre regresará a su árbol, su hogar y su refugio.

HOW ARE YOU INSPIRED BY TREES?



Poems by Marjorie Agosín
Translations by Celeste Kostopulos-Cooperman
JDPP Founded by Judy Dworin

Marjorie Agosín is the Andrew Mellon Professor in the Humanities at Wellesley College. She is a poet, novelist, and human rights activist. The United Nations has recognized her with a Leadership Award in Human Rights and the government of Chile with the Gabriela Mistral Medal of Honor for lifetime achievement. Among her most recent books are *The Maps of Memory* (Simon and Schuster, 2020) and *Agujas que hablan (Talking Needles)* (Ediciones mis Raices, 2021).

Celeste Kostopulos-Cooperman is a translator, essayist, and Professor Emerita at Suffolk University, Boston where she directed the Latin American Studies Program and taught language and literature courses for three decades. Recipient of the American Literary Translation Award for *Circles of Madness – The Mothers of the Plaza de Mayo* (White Pine Press, NY, 1992), she has collaborated with Marjorie Agosín on several volumes of poetry and prose, including the most recent *Beyond the Time of Words* (Sixteen Rivers Press, CA, 2022), for which she received the Best Translation Prize from the New England Council of Latin American Studies.

Judy Dworin founded the Justice Dance Performance Project (JDPP) in 1989 and it has been a focal point of her life's work as a multi-disciplinary dance maker and advocate for social justice. She is committed to movement and the arts as a healing, connecting, and expansive vehicle in community, carceral, and educational settings and through professional performance with the JDPP Ensemble. Judy is a Professor Emerita in Theater and Dance at Trinity College, where she established the Dance Program and chaired the Theater and Dance Department for many years. She was awarded an honorary doctoral degree in Fine Arts from the College in 2020.

Poemas escritos por Marjorie Agosín
Traducciones por Celeste Kostopulos-Cooperman
JDPP Fundado por Judy Dworin

Marjorie Agosín es la Profesora en las Humanidades Andrew Mellon en Wellesley College. Es poeta, novelista, y activista en los derechos humanos. Las Naciones Unidas le han reconocido con el "Leadership Award in Human Rights" (Premio de Liderazgo en Derechos Humanos) y el gobierno de Chile con la Medalla de Honor Gabriela Mistral por sus logros de toda la vida. Entre sus libros recientes se encuentran *The Maps of Memory (Los mapas de la memoria),* (Simon and Shuster, 2020) y *Agujas que hablan* (Ediciones mis Raíces, 2021).

Celeste Kostopulos-Cooperman es traductora, ensayista, y profesora emérita de la Universidad de Suffolk en Boston donde dirigió el Programa de Estudios Latinoamericanos y enseñó asignaturas de lengua y literatura por tres décadas. Galardonada por ALTA con el Premio Americano de Traducción Literaria por *Círculos de la locura – Las Madres de la Plaza de Mayo* (White Pine Press, NY, 1992), ha colaborado con Marjorie Agosín en varios volúmenes de poesía y prosa, entre ellos el más reciente, *Más allá del tiempo de las palabras* (Sixteen Rivers Press, CA, 2022), por el que recibió el Premio a la Mejor Traducción, del Concejo de Estudios Latinoamericanos de Nueva Inglaterra.

Judy Dworin fundó / el Justice Dance Performance Project (JDPP) en 1989 y desde entonces, éste ha sido el eje central de su vida como creadora multidisciplinaria de danza y defensora de la justicia social. Está comprometida a la expresión artística basada en el movimiento como medio de sanación, curación y expansión dentro de entornos comunitarios, carcelarios y educativos, y por el montaje profesional del Elenco del JDPP. Judy es profesora emérita en Teatro y Danza en Trinity College, donde estableció el Programa de Danza y presidió en la Facultad de Teatro y Danza desde hace muchos años. Fue galardonada con un doctorado honorífico en Bellas Artes del College en 2020.

ABOUT JDPP

Moving for change since 1989, the Justice Dance Performance Project (JDPP) is a critically acclaimed dance and multi-arts organization. At its core, JDPP celebrates the dignity of all, the wisdom of the body, and the deep reflective capacity of the mind. It is founded on the belief that the arts provide light and hope that is vital in supporting individual and collective wellbeing.

JDPP is based in Hartford, Connecticut, under the artistic direction of founder Judy Dworin. The company's award-winning work can be seen throughout New England in theaters, at colleges and universities, prisons, and inner-city schools. Its collaborative repertory has performed in major cities across the United States and Europe. JDPP's public programs are a societal bridge, offering new perspectives, connections, and healing to diverse populations.

JDPP is committed to building a more equitable society. We value all persons regardless of race, ethnicity, gender, religion, culture, age, physical ability, mental health, sexual orientation, gender identity, medical history, and status as a military veteran. We are dedicated to ending systemic racism and to approaching all of our work from an anti-racist stance.

For more information on JDPP go to our website www.jdpp.org. To find out about the *In the Presence of Trees* seasonal film series contact info@jdpp.org

Moviéndonos por el cambio desde 1989, el Justice Dance Performance Project (JDPP) es una organización de baile y de distintas disciplinas artísticas aclamada por los críticos. En su centro, JDPP celebra la dignidad de todos, la sabiduría del cuerpo, y la profunda capacidad reflexiva de la mente. Se basa en la creencia de que las artes aportan luz y esperanza, vitales para el bienestar individual y colectivo.

JDPP tiene su sede en Hartford, Connecticut, bajo la dirección artística de su fundadora Judy Dworin. El trabajo premiado de su elenco puede ser visto por toda Nueva Inglaterra, en teatros, en colegios y universidades, en cárceles, y en escuelas urbanas. Su repertorio colaborativo se ha realizado en ciudades importantes por todos los Estados Unidos y en Europa. Los programas públicos del JDPP son un puente social que ofrece nuevas perspectivas, conexiones, y sanación a poblaciones diversas.

JDPP se compromete a construir una sociedad más equitativa. Valoramos a todas las personas independientemente de su raza, etnicidad, género, religión, cultura, edad, habilidad física, salud mental, orientación sexual, identidad de género, historial médico, y condición de veterano militar. Nos dedicamos a poner fin al racismo sistémico y a enfocar todo nuestro trabajo desde una postura antirracista.

Para más información sobre JDPP visite nuestro sitio web en www.jdpp.org. Para más información sobre la serie temporánea de películas In the Presence of Trees contacte info@jdpp.org.

Justice
Dance
Performance
Project

JDPP

Moving for Change

Justice
Dance
Performance
Project

JDPP

Moving for Change