

ESSENCE

Ausia Jones, Crystal Pite, Aszure Barton

AUSIA JONES
CRYSTAL PITE
ASZURE BARTON

Dans le cadre de sa saison du 50e anniversaire, Ballet Jazz Montréal a préparé un programme triple comprenant *We Can't Forget What's His Name* d'Ausia Jones, présentement artiste de la compagnie, *Ten Duets on a Theme of Rescue* de Crystal Pite et *Les Chambres des Jacques* d'Aszure Barton. Ce programme d'anniversaire rend hommage aux racines de la compagnie mais sert également de tremplin à une nouvelle vision artistique – un équilibre entre son ADN et l'évolution de sa mission dans le prochain demi-siècle.

Tout au long de son histoire, Ballets Jazz Montréal n'a pas eu peur d'explorer de nouvelles idées et de nouvelles façons de bouger. De plus, ses danseurs de haut niveau ont utilisé leurs personnalités distinctes pour donner vie au mouvement et aux histoires qui évoluent sur scène. C'est cette vulnérabilité intrépide et cette humanité qui ont permis à la compagnie de se rapprocher de son public, et au public de se reconnaître dans nos artistes. Dans cette vérité, ce programme est symbolique et contient des voix qui sont capables de propulser Ballets Jazz Montréal dans le futur.

La réponse cinématique de Mme Damiani aux œuvres d'Aszure Barton et de Crystal Pite était un indicateur que ces artistes – dont le talent a été cultivé par Ballets Jazz Montréal au début de leur carrière chorégraphique – sont les parfaites ambassadrices de la compagnie. Innovant, sensuel, humain, complexe – les œuvres de ces chorégraphes prolifiques, qui utilisent constamment leurs voix et leurs plateformes pour explorer et repousser leurs limites, fait également avancer le milieu. Ils lancent des défis. Ils vont au-delà. Ils refusent de se contenter de la sécurité.

Afin de compléter ces deux voix artistiques établies, Damiani avait un fort désir de cultiver les talents émergents, à l'instar de la fondatrice Geneviève Salbaing. Ayant eu pour mentor William Forsythe, danseur et chorégraphe de renom, la voix chorégraphique d'Ausia Jones reflète sa génération – confiante, l'esprit vif, spontanée, informée. Son langage gestuel offre au public une autre perspective au cours de cette soirée – une perspective qui s'inspire de divers langages gestuels, du groove et du contrepoint.

La compagnie montera sur scène au cours des 50 prochaines années en emportant avec elle ces voix distinctes – des voix vivantes, qui s'adaptent, écoutent, réagissent, innovent et évoluent. C'est l'ADN des Ballets Jazz Montréal et *l'ESSENCE* de ce programme.

CRÉDITS

WE CAN'T FORGET WHAT'S HIS NAME

Chorégraphie Ausia Jones
Musique Jasper Gahunia
Conception des éclairages Claude Plante
Conception des costumes Anne-Marie Veevaete

Première mondiale 6 août 2022, Saint-Sauveur, Canada

Durée 22 minutes

TEN DUETS ON A THEME OF RESCUE

Chorégraphie Crystal Pite
Répétitrice Cindy Salgado
Musique *Solaris* par Cliff Martinez
Conception des éclairages Jim French
Conception des costumes Linda Chow

Première mondiale 10 janvier 2008, New York, États-Unis

Durée 14 minutes

LES CHAMBRES DES JACQUES

Chorégraphie Aszure Barton
Assistant du chorégraphe Andrew Murdock
Musique Gilles Vigneault, Antonio Vivaldi, Les Yeux Noirs, The Cracow Klezmer Band & Alberto Iglesias
Conception originale des éclairages Daniel Ranger
Conception des costumes originaux Anne-Marie Veevaete
Conception des costumes révisés Rémi Van Bochove
Première mondiale octobre 2006, Albany, États-Unis

Durée 36 minutes

Artistes interprètes Gustavo Barros, Yosmell Calderon, John Canfield, Diana Cedeno, Astrid Dangeard, Hannah Kate Galbraith, Shanna Irwin, Ausia Jones, Austin Lichty, Marcel Mejia, Andrew Mikhael, Eden Solomon

Ballets Jazz Montréal remercie la Fondation Marjorie et Gerald Bronfman pour son soutien à cette création.

WE CAN'T FORGET WHAT'S HIS NAME

AUSIA JONES

We Can't Forget What's His Name sonde l'idée de l'incertitude et la façon dont elle influence les moments de connexion. Explorant les concepts du temps, de communauté, d'unité et d'isolement, cette œuvre reflète les émotions extrêmes que l'incertitude crée dans nos vies, ainsi que l'espace qu'elle laisse à la liberté et la joie.

Inspirée par le talent artistique des danseurs qui l'entourent, par la communauté que la danse sociale et les traditions familiales ont créée dans sa vie, Mme Jones joue avec cette idée de connexion.

Avec une composition originale de Jasper Gahunia, l'énergie de la musique anime cette pièce et nous oblige à bouger - à persévérer, à continuer à explorer - malgré les questions et les incertitudes.

CRÉDITS

Chorégraphie **Ausia Jones**

Musique **Jasper Gahunia**

Conception des éclairages **Claude Plante**

Conception des costumes **Anne-Marie Veevaete**

Première mondiale 6 août 2022, Saint-Sauveur, Canada

Durée 22 minutes

Chorégraphe Ausia Jones

Originaire de Dallas, au Texas, Ausia Jones a obtenu un baccalauréat de beaux-arts en danse avec une spécialisation en chorégraphie à l'USC Glorja Kaufman School of Dance. Pendant son séjour à l'USC Kaufman, Ausia a reçu une formation à la Hubbard Street Dance Chicago, à l'Alvin Ailey American Dance Theater, à l'Orsolina Forsythe/Pite et au Jacob's Pillow Dance Festival.

En tant que danseuse, elle a eu l'honneur d'interpréter des œuvres de William Forsythe, Robert Battle, Cayetano Soto, Azure Barton, Jiri Kylian, entre autres.

Elle a chorégraphié au Booker T. Washington HSPV à Dallas, TX, au USC Kaufman Choreography à Los Angeles, CA et au New York Live Arts à New York, NY.

Parmi ses nombreux accomplissements, Mme Jones a reçu la bourse Orion Choreo-graphic Fellowship, la bourse Toulmin Creator Grant, le panel White Bird "Celebrating Black Women in Dance", la mention honorable YoungArts en chorégraphie et en danse moderne et la bourse 2020 USC Deans Scholarship (prix académique pour un trimestre de scolarité).

Tout en continuant à cultiver sa passion, Ausia espère partager ses connaissances et son amour de la danse de manière à inspirer et à éduquer la prochaine génération de jeunes artistes. Elle s'est jointe aux Ballets Jazz Montréal en 2020.

TEN DUETS ON A THEME OF RESCUE

CRYSTAL PITE

Ten Duets on a Theme of Rescue propose un regard très personnel sur le thème du sauvetage entre deux personnes. En dix duos, dont chacun met en lumière un aspect particulier du "sauvetage", Crystal Pite aborde le corps humain d'un point de vue poétique. Son travail se caractérise par une théâtralité inventive, de l'humour et un langage du mouvement à l'esprit vif.

Cette œuvre de cinq danseurs, acclamée par la critique, fait pivoter chaque interprète dans dix combinaisons de duos, examinant les histoires emblématiques qui relient les individus. À travers une série de duos intimes, le public peut décider lui-même qui sauve qui, et de quoi.

« J'aime le mot "sauvetage". Il capture toute une histoire en un seul mot. De la même manière, le corps peut transmettre un récit à travers les actions les plus simples. Pour moi, ce travail pour Cedar Lake a été un acte de fouille. Après avoir créé la chorégraphie, j'ai cherché dans celle-ci des images qui évoquaient spécifiquement le sauvetage. Il y en a beaucoup. Elles existent à l'intérieur de la danse comme les fragments d'une histoire non racontée. Je suppose que la présence du sauvetage dans cette œuvre est double, car j'ai essayé de libérer et d'exposer ces images pour une brève contemplation avant de les relâcher dans la danse : sauver et conserver une image de sauvetage dans chacun des dix duos. »

Crystal Pite

CRÉDITS

Chorégraphie **Crystal Pite**
Répétitrice **Cindy Salgado**
Musique **Solaris** par **Cliff Martinez**
Conception des éclairages **Jim French**
Conception des costumes **Linda Chow**

Première mondiale **10 janvier 2008, New York, États-Unis**

Durée **14 minutes**

Chorégraphe Crystal Pite

Au cours d'une carrière de chorégraphe qui s'étend sur trois décennies, Crystal Pite a créé plus de 50 œuvres pour des compagnies de danse au Canada et dans le monde entier. Elle est la directrice artistique fondatrice de la compagnie Kidd Pivot de Vancouver, reconnue mondiale-ment pour ses hybridations radicales entre la danse et le théâtre, assemblées avec un sens aigu de l'esprit et de l'invention. Mme Pite est connue pour ses œuvres qui abordent courageusement des thèmes aussi difficiles et complexes que les traumatismes, la toxicomanie, les conflits, la conscience et la mortalité. Sa vision audacieuse et originale lui a valu une reconnaissance internationale et a inspiré toute une génération d'artistes de la danse.

Crystal Pite est née à Terrace, en Colombie-Britannique, et a grandi à Victoria. Elle a commencé sa carrière de danseuse comme membre de la compagnie du Ballet British Columbia (Ballet BC), puis du Ballett Frankfurt de William Forsythe. Elle a fait ses débuts de chorégraphe en 1990 au Ballet BC, et depuis, elle a créé des œuvres pour des compagnies aussi prestigieuses que le Royal Ballet, le Ballet de l'Opéra de Paris, le Nederlands Dans Theater I, le Ballet Cull-berg, le Ballett Frankfurt, le Ballet national du Canada, Ballets Jazz Montréal (chorégraphe résidente de 2001 à 2004) et le Cedar Lake Contemporary Ballet. Elle a également collaboré avec l'Electric Company Theatre et Robert Lepage, et est actuellement chorégraphe associée du Nederlands Dans Theater I, artiste de danse associée du Centre national des Arts du Canada et artiste associée du Sadler's Wells à Londres.

En 2002, elle a créé Kidd Pivot, une compagnie qui s'efforce de distiller et de traduire des questions universelles en œuvres d'art qui nous relient à des parties profondes et essentielles de l'humanité.

Kidd Pivot effectue des tournées internationales avec des œuvres acclamées par la critique telles que *Betroffenheit* et *Revisor* (toutes deux co-créées avec le dramaturge Jonathon Young), *The Tempest Replica*, *Dark Matters*, *Lost Action* et *The You Show*.

En 2008, Crystal Pite a participé au programme inaugural de mentorat des GGPA en tant que protégée de Veronica Tennant, lauréate des GGPA en 2004 et ancienne première danseuse du Ballet national du Canada.

Crystal Pite est membre de l'Ordre du Canada. Parmi les autres prix et distinctions qu'elle a reçus, mentionnons les Benoît de la Danse, le Prix Jacqueline-Lemieux du Conseil des Arts du Canada, le Grand Prix de la danse de Montréal, deux UK Critics' Circle Dance Awards, trois Laurence Olivier Awards et un doctorat honorifique de l'Université Simon Fraser.

LES CHAMBRES DES JACQUES

ASZURE BARTON

Les Chambres des Jacques d'Aszure Barton a été créée et présentée en 2005. Le *New York Times* l'a décrite comme « un exemple rare de danse qui donne l'impression d'être sortie tout droit de l'imagination extrêmement précise du chorégraphe et d'être montée, adulte, sur scène... pleine de surprise et d'humour, d'émotion et de douleur, exprimée par un vocabulaire de danse qui prend la technique du ballet et la démonte jusqu'à la rendre presque invisible. »

Les Chambres des Jacques est à la fois profondément physique, sauvage et magnifiquement humain. Barton s'intéresse aux liens profonds et à la création d'un espace axé sur le processus, où la confiance est au centre des préoccupations, où les danseurs sont vus et encouragés à faire des choix et à se montrer tels qu'ils sont. La pièce est un exemple de ce processus et *Les Chambres*, plus que tout, établit un dialogue entre le chorégraphe et les danseurs où cette connexion est visible.

Pendant le processus de création de l'œuvre, Barton a été très inspirée par ses conversations avec les différents danseurs. En fait, le langage et la communication verbale sont devenus le véhicule par lequel le langage physique distinct a pu se manifester. C'est par le dialogue que le langage de la pièce est né.

« C'est très cool d'avoir l'occasion de revenir à Les Chambres des Jacques plusieurs années après. Cela me rappelle que la langue elle-même est suffisante et qu'elle est en quelque sorte intemporelle. J'ai hâte de replonger dans ce monde avec une ouverture animée et de découvrir comment il évolue avec cette nouvelle génération de danseurs. Ce sera sans aucun doute régénérateur et éveillant ! Cela dit, je continuerai à me rappeler, ainsi qu'aux danseurs, qu'il faut se concentrer sur la forme et permettre à l'humanité du corps d'être considérée comme suffisante. C'est profondément beau quand on garde les choses honnêtes et simples. »

Aszure Barton

CRÉDITS

Chorégraphie **Aszure Barton**

Assistant du chorégraphe **Andrew Murdock**

Musique **Gilles Vigneault, Antonio Vivaldi, Les Yeux Noirs,**

The Cracow Klezmer Band & Alberto Iglesias

Conception originale des éclairages **Daniel Ranger**

Conception des costumes originaux **Anne-Marie Veevaete**

Conception des costumes révisés **Rémi Van Bochove**

Première mondiale **octobre 2006, Albany, États-Unis**

Durée **36 minutes**

Chorégraphe Aszure Barton

Aszure Barton est née et a grandi en Alberta, au Canada. Elle a reçu sa formation officielle à l'École nationale de ballet de Toronto, où, en tant qu'étudiante, elle a contribué à la création du Stephen Godfrey Choreographic Showcase.

À ce jour, elle a collaboré et créé des œuvres pour Mikhail Baryshnikov, Fang Yi Sheu, Ekaterina Shipulina/Bolshoi Ballet, le Ballet national du Canada, l'Alvin Ailey American Dance Theater, le Bayerisches Staatsballett, le Houston Ballet, l'American Ballet Theatre, la Martha Graham Dance Company, le Nederlands Dans Theater, la Sydney Dance Company, le Ballet British Columbia, le Hubbard Street Dance Chicago et Ballets Jazz Montréal (chorégraphe résidente de 2005 à 2008), entre autres. Aszure a également dirigé des ateliers de maître, servi de mentor et créé pour des établissements de formation renommés, dont l'Université Harvard, la Juilliard School, l'Université de New York, Arts Umbrella, l'École nationale de ballet du Canada et l'Institut Laban (Royaume-Uni).

Parmi ses autres travaux, citons la chorégraphie pour la reprise de la production de l'Opéra de quat'sous à Broadway, mise en scène par Scott Elliott (traduction de Wallace Shawn, et mettant en vedette Alan Cumming, Jim Dale, Nellie Mackay, Ana Gasteyer et Cyndi Lauper), des projets de films et d'installations, ainsi que des activités de sensibilisation internationale comme le Earth Project du Kenya : Healing the Rift, au Laikipia Nature Conservancy. Les chorégraphies d'Aszure ont été présentées dans de nombreux projets cinématographiques et télévisés, notamment dans la série Iconoclasts de Sundance Channel avec Mikhail Baryshnikov et Alice Waters.

Aszure a été la première artiste en résidence au Baryshnikov Arts Center en 2005 et est une artiste en résidence au Banff Center depuis 2009. Elle a été proclamée ambassadrice officielle de la chorégraphie contemporaine au Canada et, plus récemment, elle a reçu le prix Koerner de la chorégraphie. En 2012, elle a été honorée par le prestigieux prix Arts & Lettres du Canada, rejoignant ainsi les rangs d'Oscar Peterson, Eugene Levy, Karen Kain et Christopher Plummer.

Elle est la fière fondatrice et directrice d'Aszure Barton & Artists, un collectif d'artistes visuels, sonores et de la scène, et son travail continue de tourner en Europe, en Asie et en Afrique, ainsi qu'en Argentine, au Brésil, au Canada et aux États-Unis.