

Canadian dance in review

Examen de la danse canadienne

the dance current

dance culture

SUMMER ANNUAL ÉDITION ESTIVALE

Dancemakers **Sasha Ivanochko**
Michèle Moss Meena Murugesan NAfro
O Vertigo Shumka Dave St-Pierre Toronto Dance Theatre
Chanti Wadge Dancers Dancing Wen Wei Wang
Kokoro Dance Louise Bédard MOVE: the company
Lucie Grégoire & Yoshito Ohno

Volume 12, Issue 2 / Summer 2009
Display until September 2, 2009 / \$6.95

Legacy and memory | Patrimoine et mémoire

a statement | une déclaration

BY/DE MARC BOIVIN

TRANSLATION BY/TRADUCTION DE MARIE CLAIRE FORTÉ

Dance in Canada has reached its full maturity. It has ambassadors around the world and fertile creative activity nationally and locally everywhere. It has diversity of expression, varied fields of research and is directed by both sophisticated perspectives and innovative ideas. It also has a very distinct past, present and possible future.

Artists of all disciplines, scholars, researchers, practitioners and audiences are able to look at dance in appreciative and comparative terms, identifying themselves with what is being developed, what has been done and the potential that is constantly revealed.

It is a rich period when all facets of an artistic domain can cross-pollinate. New ways of communicating open our reach; new ways of integrating ideas allow us to move forward. Artists will and should always reserve the right to voice their perspectives no matter what tendencies are dictated by the "arts market". Some creators ask that their work be received without comparison to what has been done before them, looking for an originality that stems from a singular personal path. Others are fueled by the legacy of their predecessors, referring to it or reacting to it while offering ways to see differently.

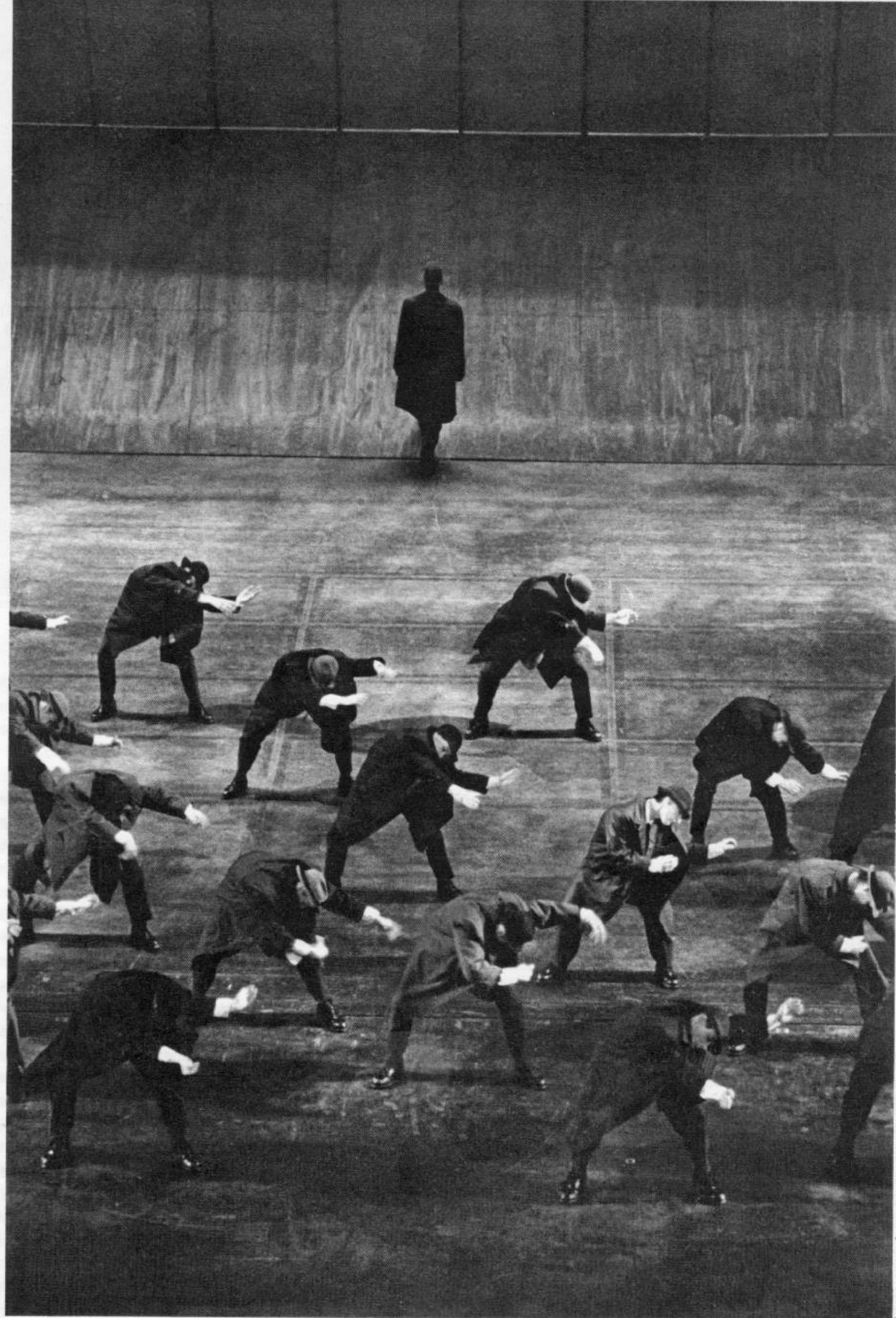
Meanwhile, as dance evolves and a rich body of work is developed, in more and more varied expressions, I can't help but feel the need to go beyond the ever-stated "ephemeral nature" of it all. I look for a way that a movement forward for dance could be grounded in the development of its own heritage. All disciplines – architecture, theatre, visual art, music, opera, film, etc. – have always nurtured this sense of history, benefiting from the memory of great works and the chance to revisit them, challenge them, use them as inspiration, even transpose some of them through new creations to bring them forward in

La danse au Canada est en pleine maturité. Elle a des ambassadeurs partout dans le monde et une créativité fertile et active dans toutes les régions du pays. Elle jouit d'une diversité d'expression et d'une variété de champs de recherche. Perspectives complexes et idées novatrices la gouvernent. Son passé, son présent et ses avenir possibles sont très distinctifs.

Artistes de toutes disciplines, universitaires, chercheurs, praticiens et publics s'adonnent à voir la danse dans une optique d'appréciation et de comparaison. Ils s'identifient à la création actuelle et antérieure, ainsi qu'au potentiel de l'art perpétuellement révélé.

Nous sommes à une époque riche, propice au croisement de toutes les facettes d'un domaine artistique. De nouveaux modes de communication élargissent notre portée. De nouvelles façons d'intégrer des idées nous permettent d'aller de l'avant. Peu importe les tendances dictées par le « marché de l'art », les artistes s'accordent le droit, à raison, d'exprimer leurs points de vue. À la recherche d'une originalité puisée dans un parcours personnel singulier, certains créateurs veulent offrir leur travail libre de comparaisons aux œuvres qui lui précèdent. D'autres sont animés par l'héritage de leurs prédécesseurs et y font référence ou y réagissent, tout en y portant un éclairage nouveau.

Entre-temps, alors que la danse évolue et qu'un fécond corpus d'œuvres se crée, dans des expressions de plus en plus variées, je ne puis m'empêcher de sentir le besoin d'aller au-delà de la nature dite et redite « éphémère » de tout cela. Je cherche un moyen que la danse s'élançe par un mouvement ancré dans le développement de son patrimoine. Toutes les disciplines – l'architecture, le théâtre, les arts visuels, la musique, l'opéra, le cinéma, etc. – ont toujours cultivé leur histoire. Elles bénéficient de la mémoire de leurs œuvres phares et ont l'occasion de les revoir et de les revisiter, de les mettre au défi,

JDE choreographed by Jean-Pierre Perreault / Photo by Robert Etcheverry

fresh, contemporary readings. Dance's full potential in this regard is untapped, rich with possibilities.

I see around us more and more the desire to allow our heritage to be present. Throughout Canada, I have heard artists and audiences speak of Canadian dance works and of how a certain work had a formative impact on them. I also see the many areas where this large body of work can be vibrant: on stage, in pedagogy, in social study, as spark and matter for new ideas. Most of all it can enter the fibre of our society by being ever more present in the cultural and social dialogue wherever and whenever it takes place.

Since 2005, the work of the Fondation Jean-Pierre Perreault has been contributing actively to this heritage movement. The very existence of the organization primarily rests on the preservation and the conservation of the work of its founder, in close collaboration with Bibliothèque et Archives nationales du Québec and Place des Arts, two of Quebec's crown corporations. Efforts are being made by a renewed board of directors regarding issues facing this legacy from preservation and accessibility of the work at large, to reconstruction initiatives, to dissemination in the pedagogical domain, to the clarification of legal issues of rights and reproduction.

The diversity of preservation work being done in Canada is connected by a shared concern for our choreographic legacy. This is a question whose time has come. Since the founding of the archives/publisher Dance Collection Danse (DCD) in 1986, a vision has emerged

de s'en inspirer, et même de transposer certaines d'entre elles dans de nouvelles créations, dans une lecture contemporaine. À cet égard, le plein potentiel de la danse demeure insondé, riche de possibilités.

Je vois autour de nous le désir grandissant de permettre la présence de notre patrimoine. Au Canada entier, j'ai entendu artistes et publics parler d'œuvres de danse canadiennes et de l'influence formatrice d'œuvres particulières. Je vois aussi plusieurs lieux où ce vaste corpus pourrait rayonner : sur scène, dans l'enseignement, dans les sciences humaines, comme étincelle et matière pour de nouvelles idées. D'emblée, notre héritage peut se tisser dans la fibre de la société par sa présence accrue dans le dialogue culturel et social, partout et à tout instant.

Depuis 2005, le travail de la Fondation Jean-Pierre Perreault s'inscrit activement dans ce mouvement de patrimoine. L'existence même de la Fondation repose avant tout sur la préservation et la conservation de l'œuvre de son fondateur, et cela en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Place des Arts, deux sociétés d'État du Québec. Le conseil d'administration renouvelé déploie tous ses efforts pour répondre aux questions autour de ce patrimoine, de la préservation à l'accessibilité du travail au sens large, aux initiatives de reconstruction, à la diffusion dans le domaine pédagogique, à la clarification des questions juridiques liées aux droits et aux reproductions.

Dans leur diversité, les travaux en préservation au Canada partagent un souci de notre patrimoine chorégraphique.

in Canada and is now articulated and ready to be integrated into the larger perspective of how dance is defined. DCD is at the centre of this vision, bringing people together while facilitating local and regional activities. It remains essential that these activities develop in their own milieus, documenting specific voices and relating them to their contexts. Each individual effort speaks of a singular way to address choreographic heritage and is in itself a creative act. Meanwhile, it is also important that Canadian dance be honoured with a centre of research, a place where it is known that the legacy is accessible. Coming together to share these voices and perspectives is what the work of preservation is about, exposing diversity of expression, of thought, of identity through time and place.

Just wanting to remember is a chal-

lenge in itself. Why do it, especially if change is the only thing that can be observed for sure? If everything is indeed ephemeral why hang on to things? With so much yet to be created in a field that has endless potential, why look back? We know why. It is because history helps us understand ourselves better. It is also because it is human nature to evolve within the concept of time. The question then is: "What about dance?" It is wonderful that dance is a live art. This quality forces our attention to its fragility. Dance is blessed to be so kindred to the ephemeral. But this quality is not a sign that it cannot survive, or become our heritage. It simply means that we have much to learn about how to live this legacy.

When taking on the responsibility of preserving the work of a great choreographer, my first thought was of not being able to own it, feeling like,

outside of my own relationship to it, there would be many other connections as different from mine as I can or can't even imagine. I have performed some of Perreault's works and this has shaped my life. But the work of preserving his repertoire occurs with respect to all that I don't know about it, of respecting the potential for resonance – past, present and future.

In a similar way, there are many artists who have shaped my world, sometimes in a matter of a few seconds of exposure to their work. They do not know me and most likely never will, it is irrelevant that they do. What counts is that I was able to step in a museum, a theatre, a gallery and see something that was great, beyond time. When I witnessed it, it was real for me, right then, and made me want to know more – to be more. ~

À présent, la question est opportune.

Depuis la fondation de la maison d'archives et d'édition Dance Collection Danse (DCD) en 1986, une vision canadienne a vu le jour ; elle est articulée et prête à être intégrée à une perspective élargie de la définition de la danse. DCD est au cœur de cette vision. Elle rassemble les personnes tout en facilitant des activités régionales. Ces activités doivent nécessairement se développer dans leurs propres milieux, et documenter et mettre en contexte les voix provenant de ceux-ci. Chaque effort particulier parle d'une approche singulière au patrimoine chorégraphique et est en soi un acte de création. Mais encore, un centre de recherche en honneur de la danse canadienne, un lieu reconnu pour accéder au patrimoine, est tout aussi important. Se retrouver pour échanger sur nos voix et nos perspectives est au cœur du travail de préservation ; présenter la diversité d'expression, de pensée, d'identité au fil du temps et des lieux.

La volonté même du souvenir est un défi. Pourquoi le faire, surtout si le changement est la seule observation définitive ? Si l'ensemble est effectivement

éphémère, pourquoi s'y accrocher ? Quand il reste tant à créer dans un champ aux possibilités infinies, pourquoi se tourner vers le passé ? Nous le savons. C'est parce que l'histoire nous permet de mieux nous comprendre. C'est aussi parce que c'est la nature humaine d'évoluer dans le concept du temps. La question devient donc :

« Et la danse ? » Que la danse soit un art vivant est formidable. Cette qualité force notre attention sur sa fragilité. La parenté entre la danse et l'éphémère est un don. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas survivre ou devenir un patrimoine. Cela signifie simplement qu'il nous reste beaucoup à apprendre sur la façon de vivre ce patrimoine.

En assumant la responsabilité de préserver l'œuvre d'un grand chorégraphe, ma première pensée était que je ne pouvais la faire mienne. Je sentais qu'outre ma propre relation à cette œuvre, il y en aurait d'autres si différentes de la mienne que je ne pourrais les imaginer. J'ai dansé des créations de Perreault ; cela a formé ma vie. Mais le travail de préserver son répertoire se déroule dans le respect de toutes les choses que j'ignore, le respect du

potentiel de résonance – passé, présent et à venir.

Parallèlement, il y a de nombreux artistes qui ont formé ma vie, parfois dans les secondes que j'ai été exposé à leur œuvre. Ils ne me connaissent pas et ne me connaîtront sans doute jamais ; il n'est pas pertinent qu'ils me connaissent. L'important, c'est que j'ai eu l'occasion de rentrer dans un musée, un théâtre, une galerie, et de voir quelque chose de grand, au-delà du temps. Là, j'ai été témoin de quelque chose de vrai, qui m'a donné envie d'en savoir davantage – d'être davantage. ~

Learn more | Pour en savoir plus >>
www.fondation-jean-pierre-perreault.org
www.dcd.ca