

Presents / présente

Family Dinner: The Lexicon

Justine A. Chambers

June 10 juin 2016

7:00 pm / 19 h

**Arts Court Theatre
Cour des arts, theatre**

Running time is 50 minutes
Durée de 50 minutes

A Special Dancing on the Edge Commission / Une commande du festival Dancing on the Edge

The creation of *Family Dinner* was supported by The Canada Council for the Arts, The British Columbia Arts Council and The Dance Centre. / La création de *Family Dinner* a bénéficié de l'appui du Conseil des Arts du Canada, du British Columbia Arts Council et du Dance Centre.

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

BRITISH COLUMBIA
ARTS COUNCIL
An agency of the Province of British Columbia

The Dance Centre
at Scotiabank Dance Centre

Presenting Sponsor / Commanditaire présentateur

Anndraya Luui

CO-PRODUCED BY | UNE COPRODUCTION DU

**NATIONAL ARTS CENTRE
CENTRE NATIONAL DES ARTS**
Canada is our stage. Le Canada en scène.

Message from Jeanne Holmes, Artistic Director Message de Jeanne Holmes, Directrice artistique

We've all experienced a family dinner, which in mine can sometimes involve arguments about hockey and politics along with the occasional bun thrown between courses.

In the extraordinary mind of choreographer Justine Chambers, the ritual of a shared meal is as crafted and considered as any dance. The placing of a napkin, the passing of plates, raising a glass in a toast - all beautifully familiar and choreographed based on the subtle and sometimes rigid protocols of gracious dining. But Emily Post has nothing on Chambers and her company of artists. Through the lens of performance we see the comfortable details of eating with family blossom into something more. Elegant, hilarious and occasionally a bit over the top this dinner party is delicious.

Nous savons tous, pour l'avoir vécu, ce qu'est un dîner de famille; dans la mienne, cela donne parfois lieu à des débats animés sur le hockey ou la politique, entre les entrées et le dessert.

Dans l'esprit hors du commun de la chorégraphe Justine Chambers, le rituel d'un repas partagé est réglé avec le même soin, le même souci du détail que n'importe quelle pièce de danse. Le positionnement d'une serviette de table, le passage des plats, le verre qu'on soulève pour porter un toast – tout est bellement familier, et chorégraphié à partir des protocoles subtils et quelquefois immuables d'un dîner réussi – même si Justine Chambers et sa compagnie ne sont cités nulle part dans les manuels de savoir-vivre d'Emily Post. À travers le prisme de la représentation, on voit s'épanouir les détails rassurants d'un repas familial pour donner lieu à quelque chose de plus grand. Élégant, hilarant et quelque peu déjanté par moments, ce dîner est un pur délice.

Enjoy the show / bon spectacle,
Jeanne

Family Dinner: The Lexicon

Justine A. Chambers

Choreography by / Chorégraphie

Originally created in collaboration with /
Collaborateurs à la création originale

Performed by / Interprètes

Lighting Design/ Éclairages

Sound Design / Conception sonore

Justine A. Chambers

Alison Denham

Kate Franklin

Lisa Gelley

Aryo Khakpour

Josh Martin

Alison Denham

Kate Franklin

Lisa Gelley

Aryo Khakpour

Billy Marchenski

Josh Martin

James Proudfoot

Nancy Tam

Through the development and performance of *Family Dinner* (May 2013-February 2015) the bodies of the performers became imperfect recording devices for the social and dining gestures culled from each guest. In *Family Dinner: The Lexicon* these gestures are distilled, re-organized and extracted from the immersive performances of their origin. The work is a re-presentation of each gesticulation framed as a live catalogue – an archive of a shared movement vocabulary. It asks that the performers call upon the memory of each guest and the embodied documentation process to access the knowledge embedded in their bodies as a way to navigate *The Lexicon*.

“In this work the personal is depersonalized, the material for construction of identity is made open-source and the singular is made communal.”

(Alexa Mardon, Issue Magazine, 2014)

Conceived by Justine A. Chambers, Family Dinner was created in collaboration with Alison Denham, Kate Franklin, Aryo Khakpour, Michelle Lui, Billy Marchenski, Josh Martin, David Raymond and Tiffany Tregarthen

À travers le développement et les représentations de *Family Dinner* (mai 2013-février 2015), les corps des interprètes se sont faits appareils d'enregistrement approximatifs pour capter les échanges physiques et les gestes caractéristiques de chaque « convive ». Dans *Family Dinner: The Lexicon*, ces gestes sont distillés, réarrangés et extraits des présentations immersives initiales. L'œuvre restitue chaque gesticulation en l'encadrant, comme dans un catalogue vivant – les archives d'un langage gestuel commun. Les interprètes sont amenés à puiser dans les souvenirs de chacun des convives, et dans le processus même de documentation incarnée, pour accéder à la connaissance inscrite dans leur propre chair comme moyen de parcourir le « lexique » – *The Lexicon*.

« Dans cette œuvre, le particulier est dépersonnalisé, le matériau qui entre dans la construction de l'identité est mis à la portée de tous, et le singulier se fait collectif. » – Alexa Mardon, Issue Magazine, 2014

Conçu par Justine A. Chambers, Family Dinner a été créé en collaboration avec Alison Denham, Kate Franklin, Aryo Khakpour, Michelle Lui, Billy Marchenski, Josh Martin, David Raymond et Tiffany Tregarthen.

Justine A. Chambers

Justine A. Chambers' interests lie in collaborative creation and re-imagining dance performance. Drawn to the movement of all bodies and focusing on the dances that are already there – the choreographies present in the everyday – she has been creating performance projects throughout Canada since 2000.

Chambers is a founding member of projet bk and associate artist to The Dance Centre (2015-2017).

Her recent works include:

The Choreography Walk, Homemade Again, Family Dinner, Family Dinner: The Lexicon, Back It Up, Enters and Exits and *COPY*. Her choreographic projects have been presented at the Vancouver Art Gallery (FUSE), The Western Front, Dancing on the Edge Festival, Dance in Vancouver, Dance Saskatchewan, New Dance Horizons and The Music Gallery. Recent collaborations include projects with Claudia Fancello, Ben Brown, Su-Feh Lee, Marilou Lemmens & Richard Ibghy, Jen Weih, Brendan Fernandes and Josh Hite.

Chambers works actively as a performer, rehearsal director, and external monitor for dance artists including Oded Graf & Yossi Berg, Company 605, Mascall Dance, OutInnerspace Dance Theatre, Tara Cheyenne Performance, adelheid dance projects and Emily Molnar. She leads classes in contemporary dance technique and improvisation at Working Class, Modus Operandi,

Justine A. Chambers

Justine A. Chambers s'intéresse tout particulièrement aux collaborations artistiques et s'attache à réinventer le spectacle de danse. Les corps en mouvement la fascinent et elle se concentre sur les danses préexistantes – les chorégraphies sociales qui règlent nos gestes quotidiens – pour créer des productions originales qu'elle présente partout au Canada depuis 2000. Membre fondatrice du Projet bk, elle est actuellement artiste associée du Dance Centre (2015-2017). Ses plus récentes créations comprennent *The Choreography Walk, Homemade Again, Family Dinner, Family Dinner: The Lexicon, Back It Up, Enters and Exits* et *COPY*. Ses chorégraphies ont été présentées à la Vancouver Art Gallery (FUSE), au Western Front et au festival Dancing on the Edge, de même qu'à Dance in Vancouver, Dance Saskatchewan, New Dance Horizons et The Music Gallery. Récemment, elle a collaboré avec Claudia Fancello, Ben Brown, Su-Feh Lee, Marilou Lemmens et Richard Ibghy, Jen Weih, Brendan Fernandes, et Josh Hite.

Active comme interprète, directrice de répétitions et monitrice indépendante, elle œuvre pour plusieurs artistes et compagnies de danse dont Oded Graf et Yossi Berg, Company 605, Mascall Dance, l'OutInnerspace Dance Theatre, Tara Cheyenne

Arts Umbrella, Ballet BC and The Toronto Community Love-In. Chambers is Max Tyler-Hite's mother.
justineachambers.com

Performance, adelheid dance projects et Emily Molnar. Elle anime aussi des classes de technique contemporaine et d'improvisation pour Working Class, Modus Operandi, Arts Umbrella, le Ballet BC et The Toronto Community Love-In. Elle est la mère de Max Tyler-Hite.
justineachambers.com

Alison Denham

Alison Denham is a contemporary dance artist based in Vancouver. She attended Arts Umbrella and the Ballet B.C. mentor program. She was a member of Dancemakers from 2000-2005 and has worked independently with many choreographers including Alvin Erasca Tolentino, Wen Wei Wang, Peter Chin, Tara Cheyenne Friedenberg, Serge Bennathan and Justine A. Chambers. Ali prefers baking over cooking although she does love to steam vegetables, especially kale. Generally, Billy does the cooking in their home while she plays with their little daughter, Zoya.

Alison Denham

Danseuse contemporaine domiciliée à Vancouver, Alison Denham a pris part aux programmes de mentorat d'Arts Umbrella et du Ballet B.C. Elle a été membre des Dancemakers de 2000 à 2005 et a œuvré, comme artiste indépendante, avec de nombreux chorégraphes dont Alvin Erasca Tolentino, Wen Wei Wang, Peter Chin, Tara Cheyenne Friedenberg, Serge Bennathan et Justine A. Chambers. Bien qu'elle préfère la pâtisserie à la cuisine proprement dite, elle adore préparer des légumes vapeur, particulièrement le chou frisé. En général, c'est son compagnon, Billy, qui prépare les repas chez eux pendant qu'elle joue avec leur petite fille, Zoya.

Kate Franklin

Award-winning contemporary dance artist Kate Franklin spent the first decade of her career based in Toronto. There she danced with numerous companies such as Kaeja d'Dance, Zata Omm Dance Projects, ProArte Danza, and TILT sound + motion, and choreographers Matjash Mrozewski, Kate Alton, and DA Hoskins, amongst others. Her

Kate Franklin

Artiste primée en danse contemporaine, Kate Franklin a vécu à Toronto pendant les dix premières années de sa carrière, se produisant avec de nombreuses compagnies dont Kaeja d'Dance, Zata Omm Dance Projects, ProArte Danza et TILT sound + motion, ainsi que pour les chorégraphes Matjash Mrozewski, Kate Alton et DA Hoskins, entre autres. Chorégraphe

choreography was commissioned by Dusk Dances, Soundstreams, and JD Dance, as well by dance training programs such as the Quinte Ballet School and the Canadian Contemporary Dance Theatre's Core Apprentice Program. Kate was a mobilizing force in the Toronto contemporary dance community. She helped run the Series 8:08 Alternative Technique Class Program for many years, and was the co-founder of Ambitious Enterprises, a company that produced five "At the Wrecking Ball" programs of dance over ten years. Now living in Vancouver, she works with choreographers Justine A. Chambers and Meredith Kalaman, and company Tara Cheyenne Performance. She returns to Toronto regularly to continue her work with Company Vice Versa (Valerie Calam). She is an enthusiastic teacher of professional-level contemporary dance and all levels of Yoga and Pilates. She provides mentorship to younger artists, often through informal meetings and sharing of information, and speaking at conferences such as "On the Move".

Lisa Gelley

Lisa Gelley is a performer, teacher and choreographer in contemporary dance. She received her training in her hometown of Vancouver, Canada and abroad in Belgium,

elle-même, elle a créé des pièces qui lui ont été commandées par Dusk Dances, Soundstreams et JD Dance, ainsi que pour des programmes de formation comme l'école de ballet Quinte et le programme d'apprentis du Canadian Contemporary Dance Theatre. Phare du milieu de la danse contemporaine à Toronto, elle a coanimé le programme de technique alternative *Series 8:08* pendant de nombreuses années, et elle a été cofondatrice de la compagnie Ambitious Enterprises, qui a produit cinq programmes de danse *At the Wrecking Ball* en dix ans. Maintenant établie à Vancouver, elle œuvre avec les chorégraphes Justine A. Chambers et Meredith Kalaman, et avec la compagnie Tara Cheyenne Performance. Elle retourne régulièrement à Toronto pour y poursuivre sa collaboration avec la Company Vice Versa (Valerie Calam). Professeure dévouée, elle enseigne la danse contemporaine au niveau professionnel, ainsi que le yoga et la technique Pilates (de débutant à avancé). Elle agit aussi comme mentor auprès de jeunes artistes, souvent à la faveur de rencontres impromptues et d'échanges de renseignements, en plus de prononcer des causeries dans le cadre de séries de conférences comme *On the Move*.

Lisa Gelley

Interprète, professeure et chorégraphe de danse contemporaine, Lisa Gelley a reçu sa formation dans sa ville natale de Vancouver, ainsi qu'en Belgique, en France et en Italie. En

France and Italy. In 2007-8, she trained and performed as a guest interpreter at Le Groupe Dance Lab in Ottawa. She has traveled to Tel Aviv, Israel where she carried out two intensive periods of study in Gaga and Batsheva Dance Company repertoire with Ohad Naharin. Lisa's main focus is now co-directing Company 605, exploring her interests as a creator and collaborating with artists in dance and other disciplines. She has performed in works by choreographers including Dana Gingras, Justine Chambers, Amber Funk Barton, Vanessa Goodman, Martha Carter, and was a member of Aeriosa (Julia Taffe) for six years, broadening her practice to include vertical contemporary dance in rock climbing systems on urban building walls and mountains. Lisa is the recipient of the 2015 Vancouver International Dance Festival Choreographic Award.

2007-2008, elle s'est perfectionnée et produite comme artiste invitée avec Le Groupe lab de danse à Ottawa. Elle a voyagé jusqu'à Tel-Aviv, en Israël, où elle a suivi deux stages intensifs d'étude, apprenant la technique Gaga et le répertoire de la compagnie de danse Batsheva auprès d'Ohad Naharin. Elle se concentre maintenant sur la codirection du collectif Company 605, approfondissant ses intérêts en tant que créatrice et collaborant avec des artistes de la danse et d'autres disciplines. Elle est apparue dans les productions de nombreux chorégraphes dont Dana Gingras, Justine Chambers, Amber Funk Barton, Vanessa Goodman et Martha Carter, et elle a fait partie de la compagnie Aerosia (Julie Taffe) pendant six ans, étendant sa pratique à la danse aérienne qui utilise des systèmes de cordage d'escalade pour créer une danse verticale rendue à même les murs extérieurs d'édifices urbains ou encore en montagne. En 2015, elle a remporté le prix de chorégraphie décerné par le Festival international de la danse de Vancouver.

Aryo Khakpour

Aryo Khakpour is a Vancouver based multidisciplinary performer and theatre-maker. He holds a BFA in Theatre Performance from Simon Fraser University, where Penelope Stella, DD Kugler and Steven Hill mentored him. His most recent performances were with Theatre Conspiracy (*Foreign Radical*, which will be remounted

Aryo Khakpour

Artiste de scène multidisciplinaire et homme de théâtre établi à Vancouver, Aryo Khakpour est titulaire d'un baccalauréat en théâtre (interprétation) de l'Université Simon Fraser, où il a eu pour mentors Penelope Stella, DD Kugler et Steven Hill. Récemment, il s'est produit avec les compagnies Theatre Conspiracy

and performed at SummerWorks Festival 2016) and battery opera (*M/Hotel*). In the upcoming Terroir Tours, he will once again collaborate with battery opera alongside The Arbour Collective. Aryo cofounded The Biting School, which has been presented at Dancing on the Edge Festival, Dance Days Victoria and Dance in Vancouver over the past two years. Aryo is interested in dynamics of power and distorted mythologies, which were reflected in his research project, produced by Hong Kong Exile, on Iranian passion plays in a Canadian context.

(*Foreign Radical*, production qui sera reprise au SummerWorks Festival 2016) et Battery opera (*M/Hotel*). Dans le cadre des prochaines tournées *Terroir*, il collaborera de nouveau avec Battery opera aux côtés du Arbour Collective. Il est le cofondateur de *The Biting School*, un programme qui a été présenté au festival Dancing on the Edge, à Dance Days Victoria et à Dance in Vancouver au cours des deux dernières années. Il s'intéresse à la dynamique du pouvoir et aux détournements de mythologies, comme en témoigne son projet de recherche, produit par Hong Kong Exile, sur les mystères (*Passions*) iraniens dans un contexte canadien.

Billy Marchenski

Billy Marchenski did the Theatre program at SFU. He was a founding member of Screaming Flea. For the last fifteen years, Billy has worked with indie Theatre and Contemporary Dance companies such as Battery Opera, Radix, The Leaky Heaven Circus, Co.Erasga Dance, Les Productions Figlio, Boca del Lupo, Caravan Farm Theatre, Mascall Dance and Kokoro. Billy enjoys making dinner, with a glass of wine, or some beer. He likes slow roasted meat, and uses a lot of butter, and he loves dessert.

Billy Marchenski

Billy Marchenski a suivi le programme de théâtre de l'Université Simon Fraser. Il est l'un des membres fondateurs du collectif Screaming Flea. Au cours des quinze dernières années, il s'est produit avec des compagnies de théâtre et de danse contemporaine indépendantes comme Battery Opera, Radix, The Leaky Heaven Circus, Co.Erasga Dance, Les Productions Figlio, Boca del Lupo, Caravan Farm Theatre, Mascall Dance et Kokoro. Il aime préparer les repas en sirotant un verre de vin ou une bière. Sa préférence va aux viandes rôties lentement et à la cuisine au beurre, et il adore les desserts.

Josh Martin

Originally from Alberta, Josh Martin is a diversely trained dance artist with a career-to-date that has led him across North America and Europe, studying and performing in many genres along the way. Josh primarily works as Artistic Co-Director of Company 605, a Vancouver-based arts organization creating and producing new dance works through a collaborative process, regularly touring throughout Canada and Internationally. As a performer and collaborator, he has also worked with many other dance companies and independent choreographers such as Amber Funk Barton, Martha Carter, Gail Lotenberg, Day Helesic, Karen Jamieson, Helen Walkley, Dana Gingras, Tiffany Tregarthen and David Raymond (Out Innerspace Dance Theatre), Vanessa Goodman (The Contingency Plan / Action at a Distance), Wen Wei Wang, and as a past company member of Le Groupe Dance Lab in Ottawa under the direction of Peter Boneham. His solo work has been presented in Vancouver, Victoria, Moncton, Portland, Seattle, throughout Germany (Winning 1st Prize for Choreography at the International SoloTanz Festival in Stuttgart), and as part of the National Arts Centre's 2014/15 Season in Ottawa. Off the stage, he serves on the Artistic Advisory Committee for The Dance Centre in Vancouver, and is Past-Chair of CADA/West. Josh was the recipient of Vancouver's 2013 Mayor's Arts Award - Emerging Dance Category. **Company605.ca**

Josh Martin

Originaire de l'Alberta, Josh Martin a bénéficié d'une formation diversifiée en danse qui l'a amené à sillonner l'Amérique du Nord et l'Europe, étudiant et se produisant dans différents styles de danse. À présent, il œuvre essentiellement comme codirecteur artistique du collectif Company 605, une organisation artistique établie à Vancouver qui crée et produit de nouvelles pièces de danse avec différents collaborateurs, et qui tourne régulièrement au Canada et à l'international. Comme interprète et collaborateur, il a œuvré avec un grand nombre de compagnies et de chorégraphes indépendants, pour ne mentionner qu'Amber Funk Barton, Martha Carter, Day Helesic, Karen Jamieson, Helen Walkley, Dana Gingras, Tiffany Tregarthen et David Raymond (Out Innerspace Dance Theatre), Vanessa Goodman (The Contingency Plan / Action at a Distance) et Wen Wei Wang, en plus de faire partie de la compagnie Le Groupe Lab de danse à Ottawa sous la direction de Peter Boneham. Ses solos ont été présentés à Vancouver, Victoria, Moncton, Portland, Seattle, à travers l'Allemagne (Premier prix de chorégraphie au Festival international SoloTanz à Stuttgart), et à Ottawa dans le cadre de la saison 2014-2015 du Centre national des Arts. En dehors de la scène, il est membre du comité artistique consultatif du Dance Centre à Vancouver, et il a présidé l'Alliance canadienne des artistes de la danse. En 2013, il a remporté le prix artistique du maire de Vancouver dans la catégorie « artiste émergent en danse ». **Company605.c**

James Proudfoot

From Edinburgh, Scotland where he received his initial theatre training, James has been living in Vancouver since 1993. For twelve years he was resident Technical Director of the Firehall Arts Centre. James has contributed lighting designs for dance works to many companies including; Ballet BC, Lola Dance, 605 Collective, Co. Erasga, Wen Wei Dance, Joe Ink, EDAM, The Contingency Plan, battery opera, Kinesis Dance, Restless Productions, Holy Body Tattoo, Dumb Instrument, Anatomica, Tara Cheyenne Performance, Les Productions Figlio, Trial & Eros, Out Innerspace, BJM, the Plastic Orchid Factory, Justine A. Chambers as well as the Firehall Theatre Company.

James Proudfoot

Originaire d'Édimbourg, en Écosse, où il a reçu sa formation de base en théâtre, James Proudfoot vit à Vancouver depuis 1993. Pendant douze ans, il a été le directeur technique résident du Firehall Arts Centre. Il a conçu des éclairages pour de nombreuses compagnies, dont le Ballet BC et les collectifs Lola Dance, 605 Collective, Co. Erasga, Wen Wei Dance, Joe Ink, EDAM, The Contingency Plan, Battery opera, Kinesis Dance, Restless Productions, Holy Body Tattoo, Dumb Instrument, Anatomica, Tara Cheyenne Performance, Les Productions Figlio, Trial & Eros, Out Innerspace, BJM, The Plastic Orchid Factory, ainsi que pour Justine A. Chambers et la Firehall Theatre Company.

Nancy Tam

Nancy Tam is a composer / sound-artist / performance artist whose work includes musical composition, multichannel sound installation for live and fixed media, audio walks, and sound design for concerts and interdisciplinary work. Nancy's work has been presented by: Performance Studies international (PSi) (Cardiff, UK), Arraymusic, Soundstream Canada, OpenEars International Sound and Music Festival, NUMUS: New Music Now (Ontario), Ensemble Paramirabo (Quebec), and Nextfest (Alberta), Leaky Heaven Performance Society, and PuSh Festival (BC.) and more. She is an active and

Nancy Tam

Compositrice, conceptrice sonore et multiartiste, Nancy Tam crée des compositions musicales, des installations sonores multicanaux pour médias en direct et fixes, des promenades audio, et des conceptions sonores pour des concerts et des productions multidisciplinaires. Ses créations ont été présentées par Performance Studies international (PSi) (Cardiff, R. U.), Arraymusic, Soundstream Canada, OpenEars International Sound and Music Festival, NUMUS: New Music Now (Ontario), l'Ensemble Paramirabo (Québec), Nextfest (Alberta), la Leaky Heaven Performance Society et le PuSh Festival (C. B.), entre

founding member of the Toronto based Toy Piano Composers composer collective, and the Vancouver based performance collective A Wake of Vultures. In December 2014, Nancy won Aarhus Unge Tonekunstnere's Open Call competition resulting in the world premiere of her composition *Desperately Standing Upright* in Aarhus and Copenhagen, Denmark. Her composition *Envoi* toured across Canada with Ensemble Paramirabo to Montreal, Toronto, Hamilton, and most notably at the Banff Centre where the ensemble rehearsed and premiered the piece during their residency. With the PuSh Festival Scholarship, Nancy participated in the Theatre Replacement's New Aesthetics 2015 intensive with Berlin based performance group the Gob Squad. In April, Nancy launched *Playback*, a large-scale audio walk with 10 synchronized interactive parts for 10 audiences at Canadian Music Centre's headquarters in Toronto.

autres. Elle est membre active et fondatrice du collectif de compositeurs Toy Piano Composers, basé à Toronto, et du collectif de scène A Wake of Vultures de Vancouver. En décembre 2014, elle a remporté le concours ouvert de l'organisme Aarhus Unge Tonekunstnere, d'où a découlé la création mondiale de sa composition *Desperately Standing Upright* à Aarhus et à Copenhague, au Danemark. Un autre de ses compositions, *Envoi*, a tourné au Canada avec l'Ensemble Paramirabo, à la faveur de concerts présentés à Montréal, Toronto, Hamilton et, surtout, au Banff Centre où l'ensemble a répété et créé la pièce dans le cadre de sa résidence artistique. Grâce à une bourse du PuSh Festival, elle a participé au programme de formation intensive New Aesthetics présenté par la compagnie Theatre Replacement, en 2015, avec le groupe multiarts Gob Squad de Berlin. En avril dernier, elle a lancé *Playback*, une promenade audio à grande échelle comportant 10 parties interactives synchronisées pour 10 auditorios distincts, au siège social du Centre de musique canadienne à Toronto.