

NATIONAL ARTS CENTRE
CENTRE NATIONAL DES ARTS

NACDANCE
DANSECNA

2012/13

A World of Dance in Ottawa | Unique au monde, la danse à Ottawa

LEMI PONIFASIO/MAU

Birds With Skymirrors

May 24–25 mai 2013

THEATRE / THÉÂTRE

Duration: 90 minutes without intermission / Durée : 90 minutes sans entracte

Cathy Levy

Dance Producer / Productrice de la Danse

Peter A. Herrndorf

President and Chief Executive Officer / Président et chef de la direction

Birds With Skymirrors

Samoan choreographer Lemi Ponifasio and his company MAU present a haunting reflection on our relationship with the world in a time of climate change in the acclaimed - *Birds With Skymirrors*. A radical composition in dance, ceremony, poetry and chant, the work emerges from Lemi Ponifasio's experience while working on the remote Micronesian island of Tarawa.

Le chorégraphe samoan Lemi Ponifasio et sa compagnie MAU proposent une méditation captivante sur notre relation avec la terre à une époque de changement climatique, dans *Birds With Skymirrors*, un de leurs spectacles très applaudis. Lemi Ponifasio s'est inspiré de sa propre expérience lorsqu'il travaillait à Tarawa, île isolée de Micronésie, pour créer cette composition radicale mêlant la danse, les rites, la poésie et le chant.

LEMI PONIFASIO

Concept, set design, choreography & direction /
Conception, décors, chorégraphie et mise en scène

HELEN TODD

Light / Éclairages

Sound / Environnement sonore

Compositions from / de :

Russel Walder, Richard Nunns, Justin Redding, Marc Chesterman, Sam Hamilton

Soundscape with Lake and River by / de : Douglas Lilburn

Live recording two-minute excerpt from *Requiem* by Lemi Ponifasio, Lincoln Centre 2008.
Séquence d'une durée de deux minutes extraite de *Requiem* de Lemi Ponifasio au Lincoln Centre, en 2008.

With thanks to Mere Boynton, Richard Nunns and Marc Chesterman
Remerciements à Mere Boynton, Richard Nunns et Marc Chesterman

SAM HAMILTON

Sound Operator / Opérateur du son

MARGARETA ANDERSEN

Light Technician / Technicienne des éclairages

DANNY HONES

Technical Production Manager /
Directeur technique de la production

MARYAM KARROUBI

Secretary General / Secrétaire générale

Dancers / Interprètes

**IOANE PAPALII, TEATAKI TAMANGO, KASINA CAMPBELL, ROSIE TERAUAWHEA BELVIE,
MIHIRIWETI MORGAN, KELEMETE FU'A, ARIKITAU TENTAU, BAINREBU TONGANIBEIA,
MAEREKE TETEKA, OFATI TANGAROA, GERHARD TATIRETA**

Production

MAU

Coproduction

Théâtre de la Ville (Paris), Theater der Welt 2010 RUHR, spielzeit'europa
Berliner Festspiele, Wiener Festwochen, KVS Brussels, Holland Festival,
Mercat de les Flors Barcelona, DeSingel Antwerp, New Zealand International Arts Festival

World Premiere: 8th July 2010, Theater der Welt 2010 RUHR, Germany

Première mondiale : le 8 juillet 2010, Theater der Welt 2010 RUHR, Allemagne

Birds With Skymirrors has been performed at the following venues :

Birds With Skymirrors a été présenté dans les lieux suivants :

Théâtre de la Ville, Paris, France | Berliner Festspiele, Berlin, Germany / Allemagne |
Mercat de les Flors, Barcelona, Spain / Barcelone, Espagne | Le Maillon, Strasbourg, France |
DeSingel, Antwerp, Belgium / Anvers, Belgique | Royal Flemish Theatre KVS, Brussels,
Belgium / Bruxelles, Belgique | Helsinki Festival, Finland / Finlande | Dansens Hus, Stockholm,
Sweden / Suède | Festival Cervantino, Mexico / Mexique | NZ International Arts Festival,
New Zealand / Nouvelle-Zélande | Holland Festival, Netherlands / Pays-Bas | Edinburgh
International Festival, UK / Royaume-Uni | Novel Hall for Performing Arts, Taipei, Taiwan / Taïwan |
Onassis Cultural Centre, Athens, Greece / Athènes, Grèce | Romaeuropa Festival, Rome,
Italy / Italie | Festival Santiago a Mil, Santiago, Chile / Chili | Carriageworks, Sydney,
Australia / Australie

A WORD FROM THE CHOREOGRAPHER MOT DU CHORÉGRAPHE

Most of the performers of MAU and in particular in this work are from low lying atolls of the Moana that are already experiencing disastrous consequences of climate change. Many years ago I decided to create a response to this. There have been many scientific arguments, summits and predictions. Radical climate change is not an apocalypse about to happen. It is already here.

While working on the island of Tarawa, I encountered birds carrying strips of video

La plupart des artistes de MAU, et en particulier ceux qui interprètent cette chorégraphie, proviennent des atolls de faible altitude de Moana qui subissent déjà les conséquences désastreuses des changements climatiques. Il y a de nombreuses années, j'avais décidé de réagir à cette situation. Depuis, les arguments scientifiques, les sommets et les prédictions se sont multipliés. Les changements climatiques radicaux ne sont pas une apocalypse à venir. Ils sont déjà une réalité.

tapes in their mouths, dangling like liquid mirrors in the sky. It was both a vision of beauty and the spirit of death. Are they the souls of ancestors in final migration? I thought about the end of time. I thought about the Book of Revelations. I thought about the kumulipo. I began to chant to myself like the old mothers of the village.

I thought about the *Conference of the Birds* and the *Birth of Venus*. I thought about the polluted ocean and poison river that we leave for our children. Dying rivers and dying species is our dying humanity. It is our connectedness rotting away. Humanity is human caring.

I thought about what could be the last dance on Earth? I can hear the call weaving our genealogy with stone, sky, tree and sea. I can feel the pulse of the orator begging us to the eternal present.

I have prepared *Birds With Skymirrors* not as an environmental lecture but as a *karanga*, a genealogical prayer, a ceremony, a poetic space; a life reflection as a member of the human species sharing Earth's process with all sentient beings.

— Lemi Ponifasio

Lorsque je travaillais à l'île de Tarawa, j'avais observé des oiseaux qui transportaient dans leur bec des bandes vidéo qui ressemblaient à des miroirs flottant dans le ciel. C'était à la fois une vision de beauté et le spectre de la mort. Étaient-ce les âmes de nos ancêtres effectuant leur dernière migration? Cela m'a fait penser à la fin des temps et au livre de l'Apocalypse. J'ai pensé au kumulipo. J'ai commencé à chanter pour moi-même comme le font les vieilles mères du village.

J'ai pensé au *Cantique des oiseaux* et à la *Naissance de Vénus*. J'ai pensé aux océans pollués et aux rivières empoisonnées que nous laisserons à nos enfants. Les rivières et les espèces agonisantes signent l'arrêt de mort de l'humanité. Notre interdépendance se gangrène. Or, l'humanité ne consiste-t-elle pas à prendre soin de l'être humain?

J'ai pensé à ce qui pourrait être notre dernière danse sur terre. Je peux entendre le cri qui tisse notre généalogie dans la pierre, le ciel, les arbres et la mer. Je peux sentir le pouls de l'orateur qui nous supplie de revenir à l'éternel présent.

J'ai créé *Birds With Skymirrors*, moins comme une conférence sur l'environnement que comme une *karanga*, une prière généalogique, une cérémonie, un espace poétique; une réflexion sur la vie, en tant que membre de l'espèce humaine partageant le processus d'évolution de la terre avec tous les êtres sensibles.

— Lemi Ponifasio

BIRDS WITH SKY MIRRORS

Ce texte a été laissé en anglais à la demande expresse du chorégraphe.

Kumulipo

At the time when the earth became hot
At the time when the heavens turned about
At the time when the sun was darkened
To cause the moon to shine
The time of the rise of the Pleiades
The slime, this was the source of the earth
The source of the darkness that made darkness
The source of the night that made night
The intense darkness, the deep darkness
Darkness of the sun, darkness of the night
Nothing but night The night gave birth

Clearing the Pathway

I call to the light
I call to the darkness
The creator who dwells in the nothingness arise
So begins the world of light
Mother Earth and Father Sky are separated
The life essence, the power, the awesomeness, the sacredness of the gods
Listen to the voice of this woman calling
Come, come, come our ancestors
Welcome, welcome, welcome
Join, gather, and bind
Greetings, greetings, greetings to you all.

Tree of Sina

An eel in love with a human girl
Of discarded genitals I was born
Pure and unbruised
You aroused me, then raped me
Your eyes wide open

Architects of Heaven

Listen to the cry of this bird
Its song weaves Interwoven above
Interwoven below Interwoven outside
Interwoven within Heard in the night
Heard in the day The woven flesh

World of Light

Towards us, the unearthly Towards us, the ancient
Towards us, an entwinement of the gods
The life principle rises
Join, gather, and bind
The post, earth pillar
The post, sky pillar
Pound, strike, the gales, the storms steepen, pulsate
Project upwards, project downwards
Listen the night, listen the day
Come forth into the break of day

Death of Beauty

Turtles for the narrow stream
- suffocation
Whales for the broad stream
- disorientation
The seaweed escaping the sea
Fleeing birds without feathers
Venus is another whore
Light slips into Darkness
Earth and water evaporated
Man enters
God cannot enter

The Eyes of Women

Behold I live
Blood bone flesh breath
Tears split the sky
Covering nature in disarray
Spirit un-flown
One giant leap is one small step

There is a world below
Night given over to the spirits,
Night given over to those long since dead.
A message of peace has been sent to your many above to your many below.
Your heart, my heart. You give me your dying heart.
I give you my living heart. Cross over to life!
Rise up above!

Sitting Prayer Dance

Come bring your dead, your remembrances
We lament and greet them
The departed who have become stars in the sky
Traverse the sacred pathway to the departing place of the spirits
Paddle your canoe, to the home of your ancestors
The backbone of the land, the lowering of night
The waning of the moon, return to the call of Hinenui Te Po
The night of turning towards
The night of turning away
The night without end
Rest peacefully in your long sleep
Farewell
To the living, we welcome you

Final Prayer

Dust of Ancestors

Join the bones together.
Join the blood together.
Join the flesh together.
Join the sinews together.
Join them so they will be firm.
Join them so they will hold fast.
It is the heavens which join.
It is the heavens which bind together.
It is the earth which strengthens and supports.
Heavens, embrace us. Earth, embrace us.
What you embrace, is indeed embraced.
What you cherish is truly cherished.
What you stretch out and join stays stretched out and joined.
There is a world above

Listen carefully!
Alert your senses to the wise counsel of the ancestors
Gifted from one generation to another.
Pluck the centre shoot of the flax plant
And where will the bellbird go, girl?
Bereft, soaring towards the heavens inland and seaward
When the springs are depleted Another will overflow
When the springs are depleted Another will overflow
The bird that feeds on the miro berry belongs to the forest
But they who feast on knowledge shall attain the world
Children – the breakers of calabashes
With your contribution and my contribution
The people shall be nourished and sustained.
A man of his word speaks only once
A person who tramples on guests has dirtied their own house
A pigeon in the home
A parrot in public.
The flounder does not return after fleeing
The sweet potato does not speak of its own sweetness
One thing within, yet another without
The corners of a house can be clearly seen
Yet the corners of the heart cannot
Behold the life principle
Behold the death principle
Rise, Ascend

BIOGRAPHIE

Lemi Ponifasio

Choreographer, designer and director

Lemi Ponifasio established MAU in 1995 as the name for his work and platform for critical reflection and creativity with artists, scholars, activists, intellectuals and community leaders. MAU means both a declaration to the truth of a matter, and revolution as an effort to transform.

Preferring to work in a community context Ponifasio creates radical and ceremonial visual stagings, which intersect and transcend conventional ideas of theatre and dance and civic activism. Without ingratiating to Western aesthetics or South Pacific clichés, his works appropriate states of awareness; hauntingly beautiful and unrelentingly disturbing, they address our past, present and future.

Globally, Lemi Ponifasio's epic productions including *Tempest*, *Birds With Skymirrors*, *Le Savali*, *Requiem* and *Paradise* have provoked controversy and attention. *Tempest*, which features the Maori activist Tame Iti, reveals our collective paralysis in the face of truth, symbolized by the increased and unlawful use of state power post 9/11. *Le Savali* questions power and life in cities of empire. *Birds With Skymirrors* is a meditation on our human relation with Earth in time of climate change.

Ponifasio presents his work in major international festivals and theatres throughout the world including Theatre de la Ville Paris, Holland Festival, Southbank Centre London, Vienna Festival, the Lincoln Center New York, Edinburgh International Festival and the Pacific Islands.

Lemi Ponifasio / MAU is based in Auckland, New Zealand.

Lemi Ponifasio

Chorégraphe, concepteur et metteur en scène

En 1995, le chorégraphe Lemi Ponifasio a fondé MAU, nom désignant à la fois son travail et une plate-forme de réflexion critique et de créativité réunissant des artistes, des universitaires, des militants, des intellectuels et des dirigeants communautaires. MAU a deux sens : attestation solennelle de la véracité d'une affirmation et « révolution », dans le sens d'un effort de transformation.

Préférant travailler dans un contexte communautaire, Lemi Ponifasio crée des mises en scène radicales et cérémonielles qui s'entrecroisent et transcendent les conventions du théâtre, de la danse et du militantisme communautaire. Sans rien céder à l'esthétique occidentale ni aux clichés associés au Pacifique Sud, ses œuvres s'approprient des états de conscience; d'une beauté envoûtante et profondément troublantes, elles s'adressent à notre passé, notre présent et notre futur.

Les productions épiques de Lemi Ponifasio telles que *Tempest*, *Birds With Skymirrors*, *Le Savali*, *Requiem* et *Paradise* ont attiré l'attention et suscité la controverse. *Tempest*, qui fait intervenir le militant maori Tame Iti, révèle notre paralysie collective face à la vérité, et l'escalade des pouvoirs étatiques dans le monde après le 11 septembre 2001. *Le Savali* interroge le pouvoir et la vie dans les villes de l'empire. *Birds with Skymirrors* est une méditation sur notre relation avec la planète aux prises avec les changements climatiques.

Lemi Ponifasio présente son travail dans les principaux festivals et théâtres du monde, dont le Théâtre de la Ville à Paris, le Holland Festival, le Southbank Centre de Londres, le festival de Vienne, le Lincoln Center de New York, le Festival international d'Édimbourg, et dans les îles du Pacifique.

Lemi Ponifasio / MAU est établi à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

N A C D A N C E | D A N S E C N A

201213

Cathy Levy

Dance Producer / Productrice de la Danse

Tina Legari

Associate Dance Producer /
Productrice associée de la Danse

Charles Cotton

Technical Director / Directeur technique

Mireille Nicholas

Assistant to the Dance Producer /
Adjointe de la productrice de la Danse

Renée Marquis

Company Manager / Chargée de compagnies

Kirsten Andersen

Education and Outreach Coordinator /
Coordonnatrice, Éducation et médiation culturelle

Alex Gazalé

Production Director / Directeur de production

Carey van Eden

Publications Officer / Agente des publications

Eleri Evans

Marketing and Communications Officer (*on leave*) /
Agente de marketing et de communication (*en congé*)

Clara Wicke

Marketing and Communications Officer /
Agente de marketing et de communication

Shannon Urie

Associate Marketing Director /
Directrice associée du marketing

Bar Morgan

Associate Marketing Officer /
Agente associée de marketing

Odette Laurin

Communications Coordinator /
Coordonnatrice des communications

THANK YOU FOR JOINING
US THIS SEASON.

MERCI DE
VOUS ÊTRE
JOINTS À NOUS
CETTE SAISON.

nac-cna.ca

Printed on Rolland Opaque50, which contains 50% post-consumer fibre, is EcoLogo and FSC® certified

Imprimé sur du Rolland Opaque50 contenant 50 % de fibres postconsommation, certifié EcoLogo et FSC®