

Bringing Anna Pavlova to the Assemblée Internationale 2013

On May 2, 2013, Cheryl Belkin Epstein, NBS' History of Ballet instructor gave a presentation in the Betty Oliphant Theatre on the recently published, *Anna Pavlova: Twentieth Century Ballerina* by Jane Pritchard with Caroline Hamilton. The presentation was incorporated into the Assemblée Internationale 2013's schedule, as the association between Pavlova's independence and development of her career correlated with The Creative Challenge presented to the dancers on the concluding day of the festival.

Following the presentation, a reception was held in Mona Campbell Square, with booksellers TheatreBooks selling out their stock and the cupcakes created by All the Best Foods disappearing instantly! Lady Sainsbury, who was responsible for the book's publication gave a brief talk celebrating the work involved in bringing Pavlova's story to those present.

Herewith the introduction to Belkin Epstein's talk, to complete reading the article, please visit NBS' website, www.nbs-enb.ca/ai13.

Like most young girls studying dance in the late 50s and early 60s, I was familiar with the name Anna Pavlova and knew that she was a great ballerina. But she had died in 1931 long before I was born, so I had never seen her dance. Nor had anyone I knew seen her dance: not my parents or grandparents, not even my ballet teachers. And yet somehow in some vague way, I understood that she and ballet were one. Even my school classmates who didn't study ballet knew her name and used their knowledge to taunt me. I have a very clear memory of walking past a group of girls who whispered just loud enough for me to hear, "Oh, here comes Cheryl. She thinks she's Pavlova!" So already at a young age I not only knew the name, I knew that others unconnected with ballet knew it too, and that it had a kind of power. But how or why it had come to be synonymous with ballet? At that stage I had no idea.

Much later when I began to study the history of ballet, I learned that she was born in Russia in 1881, trained at the Imperial Ballet School in St. Petersburg, and began her career at the famous Maryinsky Theatre. I learned that eventually she left her native Russia and created a very successful ballet company of her own that she toured around the world, spreading ballet to places it had never been seen before. But in addition to these basic facts, I learned something else.

I learned that although she became an international celebrity and was acknowledged by all as a dancer of great artistry and personal magnetism, her contribution to ballet was considered less important than that of her contemporary, Sergei Diaghilev. Neither a dancer nor a choreographer, Diaghilev was the genius behind the Ballets Russes, a company whose life

spanned a period almost identical to the lifespan of Pavlova's company. And in spite of Pavlova's many accomplishments, conventional wisdom held that it was Diaghilev and the Ballets Russes that had made the more important contribution to ballet. It was Diaghilev's Ballets Russes that presented new, innovative choreography, aligned with the latest developments in art and music. His company challenged audiences. His company was at the vanguard of modernism. Pavlova's work, on the other hand, was seen as merely "pretty". It appealed to the masses. One British dance writer conceded that it appealed to the elite too, but only in spite of themselves. Pavlova represented what my first mentor in ballet history referred to as the "powder puff" school of ballet. That brings me to the book whose North American launch we are celebrating today *Anna Pavlova: Twentieth Century Ballerina*, written by Jane Pritchard with Caroline Hamilton. Jane Pritchard is the Curator of Dance at the Victoria and Albert Museum in London where she recently co-curated its highly acclaimed exhibition *Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes 1909-1929* and edited the exceptional book that accompanied that exhibition. Caroline Hamilton is a dance and costume historian. Their book comes to a very different conclusion.

In place of a reactionary figure whose ballet was merely decorative, the authors describe a modern, independent woman of extraordinary energy and foresight who took control of her own career and image, and carved out an enduring place for her style of ballet in the hearts and minds of people around the world. In so doing she became one of the first icons of the twentieth century – a name recognizable even by a young girl in Canada, decades after she had died. And as the authors point out, far from being old fashioned, it is Pavlova's repertoire of classics that audiences still find engaging today whereas many of the Ballets Russes works look dated. As August Bournonville, the great 19th century Danish choreographer, once said: "The beautiful always retains the freshness of novelty, while the astonishing soon grows tiresome."

The book was written to celebrate the 100th anniversary of Pavlova's decision to settle in Britain. In 1912 she moved into Ivy House a lovely mansion in Golders Green, London and there, in its idyllic setting that included a pond where she kept pet swans, she made her home, established a school and stored the vast assemblage of sets, costumes and properties acquired for her company. Because the book was written to celebrate her connection to Britain, it places special emphasis on her career there. But by examining her performance record in Britain in detail, especially the regional tours that she undertook, one gains greater insight into the grueling schedule she kept than one might by a more general view of her entire record.

The book is beautifully produced and richly illustrated. Through its many, many photographs, some of which have never been published before, one can examine Pavlova's life, study her repertoire and costumes, and even take a peek inside her home. Pavlova, who was always conscious of the way she presented herself to her public, both on stage and off, loved fashion and as she gained international fame, the press became intensely interested in her and her wardrobe. For me, one of the delights of the book was to study the photographs and trace the dramatic changes in dress and millinery that took place over the first three decades of the twentieth century. It was also fun to examine the numerous examples of products she endorsed – everything from beauty cream and shoes to mouthwash and pianos. Although it is clear that most of the endorsements were authorized by Pavlova, some might not have been. But the fact

that stores and manufacturers wanted their products to be associated with her is a testament to the breadth of her public persona.

The book is truly beautiful, and one could even say entertaining, but one must be on guard not to be seduced into thinking it is merely a pretty coffee table book. Like Pavlova's repertoire, it is pretty and accessible, but much more too.

The book is also a serious scholarly work. It is not an exhaustive biography. Instead it focuses on certain key aspects of her life and career that place her solidly in the twentieth century including: her early life in Imperial Russia; her decision to start a ballet company of her own; her attachment to Britain; and even after she was cut off from Russia by WWI and the Revolution, her continued concern for her homeland and countrymen which even led to her setting up an orphanage in Paris for Russian children, largely paid for out of her own pocket.

There is information on *Amarilla*, the first one-act ballet that was created for her company, and an entire chapter devoted to her most iconic role, the *Dying Swan*. The book also deals with her legacy, noting important dancers, teachers and choreographers who were influenced by her, most especially Frederick Ashton. It even credits later developments in the design of the tutu to her longtime costumer Mme. Manya. Although written clearly and without academic jargon, it meticulously re-assesses Pavlova's importance to the development of ballet including correcting some fallacies about her professional relationship with Diaghilev.

Because of Pavlova's iconic status and great contribution to ballet, everyone at Canada's National Ballet School was thrilled when the distributor of the book decided to have the North American launch here during Assemblée Internationale 2013, AI 13 for short. We saw the launch as a lovely addition to the celebrations around this event but as I read the book in preparation for this talk, it became apparent to me that certain aspects of Pavlova's career make her a most fitting model for the aspirations of AI 13, not merely as an artist (that is obvious) but in other unique ways. So what I would like to do, in the time that remains, is to focus on aspects of her career, discussed in the book, that relate directly to AI 13.

As I have already said, Anna Pavlova took ballet out to the world and one could say AI 13 has brought the world of ballet here to Toronto. A prestigious group of Artistic Directors, faculty and senior students from 18 professional ballet schools, representing 11 different countries, have come to Canada's National Ballet School for a week of classes and performances. Usually when students of this caliber come together it is to compete against one another, either at one of the major ballet competitions like the Prix de Lausanne or at an audition. AI 13, however, has been convened in a spirit of friendship and collaboration in which it is hoped the students will learn from one another and be inspired by one another. Wherever Pavlova went in her travels, she met with local teachers and shared her knowledge. She also displayed genuine interest in the local dance forms she encountered, even incorporating culturally diverse works into her company's repertoire including: traditional dances from Mexico; Japanese dances arranged by teachers she met in Tokyo; and dances based on the culture of India. She reached out to the world, willing to share what she knew and willing to be inspired in return. I am certain she would have celebrated the idea behind AI 13.

In addition to its international scope, another important aspect of AI 13 is its embrace of technology, manifested in a number of ways. For the Festival component of AI 13, Canada's National Ballet School has commissioned a live-streaming work from two choreographers working together in a collaborative spirit, our artistic staff member, Shaun Amyot, and Netherlands based choreographer Michael Schumacher. Inspired by the possibilities of internet technology, they have created a new work that will be performed by a blended international cast of students in Toronto for AI 13 together with students who are located in Amsterdam. Through fixed choreography and improvisation, and making use of the latest technology that makes it possible to stream sound and images back and forth across the Atlantic almost instantaneously, the dancers will be able to respond to one another in real time across the geographical divide, engaging in a conversation in the universal language of dance. The technological challenges are daunting but if all goes as planned, the collaborators hope that through this new work audiences will experience a seamless convergence of dance and technology. It is a creative use of technology as a source of inspiration and as an active participant in the performance. Technology is also being used to share many of the classes and performances taking place during AI 13 with a broader public than can actually attend. Through distance learning technology provided by the Desire2Learn company, anyone that logs on to our AI 13 website can watch many of this week's events as they happen and for a period of time afterwards. If you haven't checked out the website yet, I encourage you to do so.

So what does this have to do with Pavlova? Well in Pavlova's time, film-making was a new and developing technology and she embraced it. In a fascinating chapter of the book, the authors note that she was one of the first ballerinas to take the medium seriously and they discuss her various encounters with it. Unlike Diaghilev who never allowed his company to be filmed, she consented to dance for the camera. She also starred in an early feature film cleverly adapting her talents to the needs of the new art form. Eventually she even acquired a movie camera of her own and delighted in using it, recording her travels and even experimenting with filming some of her ballets on stage. Despite misgivings she had about film's ability to perfectly reflect her artistry, she saw not only the future educational value of the films but also film-making's future potential as an artistic medium in its own right. And of course today we know that on both these points she was right. With all their shortcomings (and there are many), the films of her dancing form an important record of her work. Today anyone with internet access can Google her name and access the footage of her dancing *The Dying Swan*. Even though there are moments when she moves out of the range of the camera and the film ends before the solo does, her expressiveness and beautiful lyrical qualities come through. It still has the power to move you. The footage is an important artifact and a useful educational tool and, as she predicted, film has developed into an important artistic medium of expression. So again, I think she would have been fascinated by and supportive of the use being made of technology at AI 13 as both an educational tool, offering audiences around the world the chance to benefit from the encounters taking place here this week, and as a muse for Amyot and Schumacher in the creation of their ballet. But there is a third aspect of AI 13 for which Pavlova is a fitting model and that is the Creative Challenge that will be made to the students at a conference taking place on the final day.

The Creative Challenge is a call to action. Over the next year, the students participating in AI 13 are being encouraged to collaborate with artists from other disciplines on the creation of new

dance works for presentation in non-traditional settings one year from now. There are three primary goals that the organizers hope to achieve through the challenge: the first is to develop the students' creative and collaborative skills; the second is to help them to learn, through experience, how to create new opportunities for themselves by becoming more entrepreneurial so they will be better able to face whatever challenges the 21st century brings; and the third is to contribute to the development of ballet by taking it into new settings to audiences who might not make their way into a theatre.

As *Pavlova: Twentieth Century Ballerina* points out, at the beginning of the twentieth century Russia was in a state of political upheaval and the resulting tensions, as well as concern over falling standards at the Imperial Theatre, probably contributed to Pavlova's decision to begin accepting invitations to dance outside of Russia. Once she did, she became aware of the impact she had on audiences who had never seen her kind of art before. She saw new challenges for herself. In creating her own company she was able to take control of her career and pursue those possibilities on her own terms. The photographs in the book are a testament to the high quality of her productions, revealing elaborate sets and sumptuous costumes.

One of the other remarkable things she did was present her company outside of the traditional opera houses in which she usually danced. She believed her art could transcend its surroundings so she wasn't afraid to perform in music halls alongside a wide variety of popular performers. One play bill, reproduced in the book, shows her appearing with soap bubble jugglers, vocalists, whirlwind skaters and mimicking mannikins. For this she was criticized by Diaghilev as if somehow the setting diminished her art. Ironically, in the end, he too would book his company into musical halls.

The organizers of the Creative Challenge want to help today's students gain experience that will enable them to become pro-active in meeting their own needs as performers, confident enough to create their own opportunities and reach out to new audiences.

For all of Pavlova's accomplishments, there is still work to be done. If ballet is to thrive, it needs to continue to reach out and develop new audiences and that will be the task of the generation of young dancers here at AI 13. The Desire2Learn equipment that I mentioned earlier is going to be available throughout the year to those students who take up the challenge so they can share their creative process with one another and ultimately their results.

Dancers traversing international borders, inspiring and learning from one and another, embracing technology, and expanding the audience for ballet, are all goals that I am sure Pavlova would have enthusiastically endorsed. By re-assessing Pavlova's contribution to ballet and recognizing those qualities that defined her as a modern icon of the 20th century, the authors have made an important contribution to dance scholarship; but not only dance scholarship. The story they tell of a woman at the beginning of the 20th century who made a success of her life and career on her own terms, following her passion for dance while enriching the art form itself, is a remarkable story whose power to inspire reaches beyond ballet and well into the 21st century.

Évocation du souvenir d'Anna Pavlova à l'Assemblée Internationale 2013

Le 2 mai 2013, Cheryl Belkin Epstein, qui enseigne l'histoire du ballet à l'ÉNB, a présenté un exposé sur un ouvrage récent de Jane Pritchard et de Caroline Hamilton intitulé *Anna Pavlova: Twentieth Century Ballerina*, dans le Théâtre Betty Oliphant. La présentation a été intégrée au programme de l'Assemblée Internationale 2013, puisque l'esprit d'indépendance de la danseuse et le développement de sa carrière pouvaient illustrer le thème du Creative Challenge abordé lors de la dernière journée du festival.

Après l'exposé, tous ont été conviés à une réception à la Place Mona Campbell au cours de laquelle la librairie TheatreBooks a épuisé son stock et les petits gâteaux préparés par All the Best Foods se sont envolés! Lady Sainsbury, qui a assuré la publication du livre, a fait une brève allocution portant sur les efforts déployés pour faire revivre l'histoire d'Anna Pavlova.

Voici l'introduction de l'exposé de Mme Belkin Epstein. Pour lire l'article au complet, consultez le site de l'ÉNB, www.nbs-enb.ca/ai13.

Comme la plupart des jeunes filles qui ont étudié la danse vers la fin des années 50 et le début des années 60, j'étais familière avec le nom d'Anna Pavlova et je savais que c'était une grande ballerine. Elle était décédée en 1931, longtemps avant ma naissance, et je ne l'avais jamais vu danser. Je ne connaissais personne qui l'ait vu danser, ni mes parents, ni mes grands-parents, ni même mes professeurs de ballet. Pourtant, je comprenais vaguement qu'Anna Pavlova et le ballet ne faisaient qu'un. Même mes camarades de classe qui n'étudiaient pas le ballet connaissaient son nom et l'ont utilisé pour se moquer de moi. Je me rappelle très clairement être passée près d'un groupe de filles qui ont murmuré entre elles, juste assez fort pour que je l'entende : « tiens, c'est Cheryl. Elle se prend pour Pavlova! » Alors, même à un jeune âge, je connaissais déjà son nom, je savais que les personnes sans lien avec le ballet le connaissaient aussi et je comprenais qu'il exerçait un certain pouvoir. Mais quand, comment et pourquoi était-il devenu synonyme du ballet? Je n'en avais aucune idée.

Beaucoup plus tard, lorsque j'ai commencé à étudier l'histoire du ballet, j'ai appris qu'elle était née en Russie en 1881, avait été formée à l'École impériale du ballet à Saint-Pétersbourg et avait commencé sa carrière au fameux théâtre Mariinsky. J'ai appris qu'elle a fini par quitter sa Russie natale, a fondé sa propre compagnie de ballet, qui a connu beaucoup de succès, et a fait le tour du monde pour faire connaître le ballet là où cette forme d'expression artistique était inconnue. Mais j'ai appris beaucoup plus que ces quelques faits.

J'ai appris que, bien qu'elle soit devenue une célébrité internationale et ait été reconnue par tous comme une grande danseuse possédant beaucoup de magnétisme, sa contribution au ballet était considérée comme moins importante que celle de son contemporain Sergei Diaghilev. Ni danseur ni chorégraphe, Diaghilev était le génie derrière les Ballets Russes, une compagnie qui a existé à la même période que celle de Pavlova. Malgré les nombreuses réalisations d'Anna Pavlova, il était généralement admis que Diaghilev et les Ballets Russes avaient eu une influence prépondérante. Ce sont les Ballets Russes de Diaghilev qui ont présenté de nouvelles chorégraphies innovantes et se sont alliés aux grands développements dans le monde des arts et de la musique. À l'avant-garde du modernisme, cette troupe mettait l'auditoire au défi. Par contre, le travail de Pavlova était considéré comme « joli ». Cela plaisait

aux masses populaires. Un critique de danse britannique a concédé que cela plaisait aussi à l'élite, mais en dépit d'elle-même. Pavlova représentait ce que mon premier mentor en histoire du ballet décrivait comme l'« école de la houppette ». Cela m'amène à parler du livre dont on célèbre aujourd'hui le lancement en Amérique du Nord : *Anna Pavlova: Twentieth Century Ballerina*, de Jane Pritchard et Caroline Hamilton. Jane Pritchard est la curatrice pour la danse au Victoria and Albert Museum à Londres. Elle y a récemment coprésenté une exposition très prisée intitulée *Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes 1909-1929* et a dirigé la rédaction du livre exceptionnel qui accompagnait cette exposition. Caroline Hamilton est une historienne spécialisée dans la danse et le costume. Leur livre est arrivé à une tout autre conclusion.

Au lieu d'un personnage réactionnaire, d'une ballerine dont l'art n'était que « décoratif », les auteurs décrivent une femme moderne et indépendante, possédant une énergie extraordinaire et une grande perspicacité. Cette danseuse, qui a su prendre en main sa carrière et son image, a créé une place durable pour son style de ballet dans le cœur et l'esprit des gens autour du monde. Elle est ainsi devenue l'une des premières figures emblématiques du XXe siècle, un nom connu même par une jeune Canadienne. Comme le font remarquer les auteures, loin d'être démodé, le répertoire classique de Pavlova continue de toucher l'auditoire, tandis que bien des œuvres des Ballets Russes paraissent aujourd'hui désuètes. Comme le grand chorégraphe danois du XIXe siècle August Bournonville l'a dit : « le beau garde toujours la fraîcheur de la nouveauté, tandis que l'étonnant devient vite ennuyeux. »

Le livre a été écrit pour marquer le 100e anniversaire de la décision de Pavlova de s'établir en Angleterre. En 1912, elle s'est installée à Ivy House, un charmant manoir situé à Golders Green, dans Londres. Dans ce cadre idyllique doté d'un étang où elle élevait des cygnes, elle a fondé une école et entreposé un vaste attirail de décors et de costumes achetés pour sa troupe. Comme ce livre a été écrit pour célébrer ses liens avec l'Angleterre, sa carrière dans ce pays est mise en lumière. Si on examine plus en détail son calendrier de prestations en Angleterre, notamment les tournées régionales qu'elle a menées, on voit mieux l'horaire exigeant auquel elle s'astreignait.

Ce livre magnifique est richement illustré. En regardant les très nombreuses photos qu'il renferme, certaines n'ayant jamais été publiées auparavant, on peut découvrir la vie de Pavlova, étudier son répertoire et ses costumes, et même jeter un coup d'œil à l'intérieur de sa maison. Pavlova, qui a toujours soigné son apparence, tant sur la scène que dans sa vie privée, aimait la mode. En raison de sa renommée internationale, la presse s'est intéressée intensément à la danseuse et à sa garde-robe. J'ai pris beaucoup de plaisir à examiner les photos et à retracer l'évolution de la confection et la chapellerie au cours des trois premières décennies du XXe siècle. J'ai trouvé amusant de voir les nombreux produits pour lesquels elle a fait de la publicité, des crèmes pour la peau aux chaussures en passant par les rince-bouche et les pianos. J'ai eu l'impression que certaines de ces annonces n'avaient pas été autorisées par Pavlova, mais le fait que les magasins et les fabricants voulaient associer leurs produits à la danseuse témoigne de l'importance de son image publique.

Bien qu'il s'agisse d'un livre très attrayant et parfois divertissant, il ne faut pas penser que c'est seulement un magnifique livre grand format. Comme le répertoire de Pavlova, il est beau et accessible, mais cela va beaucoup plus loin.

Le livre est aussi un travail d'érudition, mais ce n'est pas une biographie complète. Il met l'accent sur certains aspects clés de la vie et de la carrière de Pavlova qui font d'elle une figure du début du XXe siècle, notamment : sa jeunesse dans la Russie impériale; sa décision d'établir sa propre compagnie de ballet; son attachement à l'Angleterre; et le fait que, même si la Première Guerre mondiale et la révolution l'ont éloignée de la Russie, elle s'est toujours préoccupée de son pays et de ses citoyens, allant même jusqu'à fonder un orphelinat pour les enfants d'émigrés russes à Paris, qu'elle subventionnait de sa poche.

On y trouve de l'information sur *Amarilla*, le premier ballet d'un acte créé pour sa compagnie, et un chapitre entier est consacré à la *Mort du cygne*, son rôle emblématique. Le livre porte aussi sur l'héritage qu'elle a laissé, nommant les danseurs, les professeurs de danse et les chorégraphes importants qu'elle a influencés, Frederick Ashton tout spécialement. On attribue certaines améliorations du tutu à sa costumière de longue date, Mme Manya. Bien que ce livre soit écrit dans un langage clair et exempt de jargon universitaire, il réévalue méticuleusement l'importance de Pavlova dans le développement du ballet et corrige certaines erreurs à propos de ses relations professionnelles avec Diaghilev.

En raison du statut d'icône de Pavlova et de sa grande contribution au ballet, tout le monde à l'École nationale de ballet du Canada a été ravi d'apprendre que le distributeur du livre avait décidé d'en faire le lancement nord-américain pendant l'Assemblée Internationale 2013. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une addition charmante aux célébrations entourant cet événement, mais lorsque j'ai lu ce livre en préparation de ma présentation, j'ai constaté que certains aspects de la carrière de Pavlova faisaient d'elle un modèle de rôle très approprié pour les aspirations de l'AI 13, non seulement en tant qu'artiste (ce qui est évident), mais aussi pour d'autres raisons très particulières. Je parlerai maintenant des aspects de sa carrière traités dans le livre qui se rapportent directement à l'AI 13.

Comme je l'ai déjà dit, Anna Pavlova a parcouru le monde pour faire connaître le ballet et on peut dire que l'AI 13 a amené le monde du ballet à Toronto. Un groupe prestigieux de directeurs artistiques, de professeurs de danse et d'élèves des classes supérieures provenant de 18 écoles de ballet professionnelles et représentant 11 pays s'est réuni à l'École nationale de ballet du Canada pour une semaine de cours et de représentations. Habituellement, lorsque des élèves de ce calibre se rencontrent, ils rivalisent entre eux, soit dans le cadre d'une grande compétition de ballet comme le Prix de Lausanne soit lors d'une audition. Par contre, l'AI 13 a été convoquée dans un esprit d'amitié et de collaboration, de sorte que les élèves apprennent les uns des autres et s'inspirent mutuellement. Partout où Pavlova est allée dans le cadre de ses voyages, elle a rencontré les professeurs de l'endroit et partagé ses connaissances. Elle a aussi fait preuve d'un intérêt sincère pour les danses locales, allant même jusqu'à incorporer des morceaux à caractère ethnique dans le répertoire de sa compagnie : des danses traditionnelles mexicaines, des danses japonaises arrangées par des professeurs rencontrés à Tokyo et des danses inspirées de la culture de l'Inde. Elle a ouvert les bras au monde,

désireuse de partager ce qu'elle savait et d'être inspirée en retour. Je suis certaine qu'elle aurait fait sienne l'idée qui sous-tend l'AI 13.

En plus de sa portée internationale, un autre aspect important de l'AI 13 est son ouverture à la technologie, démontrée de plusieurs manières. Dans le cadre du volet festival de l'AI 13, l'École nationale de ballet du Canada a commandé une œuvre diffusée en continu à deux chorégraphes travaillant dans un esprit de collaboration : Shaun Amyot, un enseignant de l'ÉNB, et Michael Schumacher, un chorégraphe des Pays-Bas. Inspirés par les possibilités technologiques d'Internet, ils ont créé une œuvre nouvelle qui sera présentée par un ensemble international d'élèves à Toronto et à Amsterdam. Combinaison de chorégraphie et d'improvisation, cette œuvre fait appel aux dernières innovations technologiques permettant la diffusion en continu presque instantanée de sons et d'images des deux côtés de l'Atlantique. Les danseurs pourront réagir les uns aux autres en temps réel au-delà des barrières géographiques, conversant dans le langage universel qu'est la danse. Les défis technologiques sont énormes, mais si tout se passe comme prévu, les deux collaborateurs espèrent que cette nouvelle œuvre permettra à l'auditoire d'être témoin d'une convergence sans faille de la danse et de la technologie. Il s'agit d'une utilisation créative de la technologie comme source d'inspiration et comme participant actif à la prestation. On se sert également de la technologie pour diffuser à un plus vaste public plusieurs des classes et des représentations dans le cadre de l'AI 13. Grâce à la technologie de l'enseignement à distance fournie par la compagnie Desire2Learn, les personnes qui accèdent au site Web de l'AI 13 peuvent regarder plusieurs des événements de la semaine en temps réel et par la suite. Je vous encourage à consulter le site si vous ne l'avez pas encore fait.

Eh bien, comment cela se rapporte-t-il à Pavlova? À l'époque de la danseuse, le cinéma représentait une nouvelle innovation technologique dont elle a su profiter. Dans un chapitre fascinant, les auteures font remarquer qu'elle a été l'une des premières ballerines à prendre au sérieux ce média. Contrairement à Diaghilev qui n'a jamais permis qu'on filme sa compagnie, elle a consenti à danser pour la caméra. Elle a aussi été la vedette d'un des premiers longs métrages, s'adaptant habilement aux besoins de cette nouvelle forme d'expression artistique. Elle a fini par acheter une caméra, prenant plaisir à filmer ses voyages et même certains de ses ballets. Même si elle n'était pas convaincue que le cinéma peut refléter parfaitement son talent artistique, elle a compris non seulement la valeur éducative du film, mais aussi les possibilités futures de ce moyen artistique en tant que tel. Bien entendu, nous savons maintenant qu'elle avait raison sur ces deux plans. Malgré leurs (nombreuses) imperfections, les films où on la voit danser sont un témoignage important de son œuvre. Maintenant, toute personne ayant accès à Internet peut entrer son nom sur Google et voir Pavlova danser la *Mort du cygne*. Même si elle sort du champ de la caméra à certains moments et que le film se termine avant la fin de son solo, son expressivité et son lyrisme sont clairement apparents. Elle peut encore nous émouvoir. Ce film est à la fois un artéfact important et un précieux outil didactique. Comme elle l'avait prévu, le cinéma est devenu un moyen d'expression artistique primordial. Je pense donc qu'elle aurait été fascinée par l'utilisation de la technologie dans le cadre de l'AI 13 à la fois en tant qu'outil didactique, permettant à un auditoire éparpillé autour du monde de profiter des rencontres qui se produisent ici cette semaine, et en tant que muse pour MM. Amyot et Schumacher dans la création de leur ballet. Il existe aussi un troisième aspect de l'AI 13 pour

lequel Pavlova est un modèle de rôle, et c'est celui du Creative Challenge qui sera lancé aux élèves lors de la conférence de clôture.

Le Creative Challenge est un appel à l'action. Pendant l'année à venir, on invite les élèves participant à l'AI 13 à collaborer avec des artistes travaillant dans d'autres disciplines à la création de nouvelles œuvres chorégraphiques qui seront présentées dans des lieux non traditionnels l'an prochain. Les organisateurs espèrent que ce défi atteindra trois objectifs : développer les capacités des élèves en matière de création artistique et de collaboration; leur faire apprendre, par l'expérience, comment susciter de nouvelles possibilités pour eux-mêmes en faisant davantage preuve d'esprit d'initiative, afin qu'ils soient mieux placés pour relever toutes les sortes de défis que le XXIe siècle leur présentera; et contribuer au développement du ballet en présentant une œuvre dans un cadre innovant à un public qui ne fréquente pas forcément les salles de spectacle.

Comme on le constate en lisant *Anna Pavlova: Twentieth Century Ballerina*, la Russie traversait une période d'instabilité politique au début du XXe siècle et les tensions qui en ont résulté ainsi que le relâchement des normes au Théâtre Impérial ont probablement contribué à la décision de Pavlova de commencer à se produire à l'étranger. Elle a alors pris conscience de l'effet qu'elle avait sur des auditoires qui n'avaient jamais vu auparavant une telle prestation artistique. Elle a vu de nouveaux défis à relever. En fondant sa propre compagnie, elle a pu prendre en main sa carrière et poursuivre de nouvelles possibilités à sa manière. Les photos du livre témoignent de la haute qualité de ses productions, révélant des décors élaborés et des costumes somptueux.

De plus, elle a présenté sa compagnie ailleurs que dans les maisons d'opéra traditionnelles où elle dansait le plus souvent. Elle croyait que son art pouvait transcender l'environnement et acceptait volontiers de se produire dans des music-halls avec des artistes de variétés. Une affiche reproduite dans le livre la montre avec des jongleurs de bulles, des chanteurs, des patineurs rapides comme l'éclair et des mannequins imitateurs. Diaghilev l'a critiquée pour cela, comme si elle diminuait la valeur de son art, mais par une ironie du sort, il en est venu lui aussi à présenter sa compagnie dans des music-halls.

Les organisateurs du Creative Challenge veulent aider les élèves à acquérir une expérience qui les aidera à répondre proactivement à leurs propres besoins en tant qu'artistes de scène, afin qu'ils aient la confiance nécessaire pour créer leurs propres occasions et conquérir de nouveaux auditoires.

Malgré toutes les réalisations de Pavlova, il reste encore beaucoup à faire. Pour prospérer, le ballet doit s'ouvrir à de nouveaux auditoires. Ce sera le défi de la génération des jeunes danseurs qui assistent à l'AI 13. L'équipement de Desire2Learn sera à la disposition des élèves tout au long de l'année. Ils pourront ainsi partager leur processus créatif avec les autres et, en fin de compte, leurs résultats.

Traverser les frontières, s'inspirer mutuellement et apprendre les uns des autres, tirer parti de la technologie et élargir l'auditoire du ballet, tels sont des objectifs qu'Anna Pavlova aurait appuyés avec enthousiasme, j'en suis convaincue. En réévaluant la contribution de Pavlova au ballet et en reconnaissant les qualités qui ont fait d'elle une icône moderne du XXe siècle, les

auteurs ont fait une contribution importante à l'histoire de la danse. Mais cela va plus loin. Elles nous racontent l'histoire d'une femme du début du XXe siècle qui a fait un succès de sa vie et de sa carrière par ses propres moyens, suivant sa passion pour le ballet tout en enrichissant cette forme d'expression artistique. Il s'agit là d'une histoire remarquable, dont la capacité de nous inspirer dépasse le monde du ballet pour nous toucher profondément en ce début du XXIe siècle.