

Professional Ballet Program Report 2013/2014

NBS' Professional Ballet Program, the raison d'être for the School's founding, is the epicentre of our daily lives, and nurturing the Program's evolution always a top priority.

As I find the tradition of reporting on annual highlights within the Professional Ballet Program can obfuscate the powerful inspiration provided by the day-to-day guidance of these future 'Olympians' of the dance world, I am going to begin by expressing my deep respect for the faculty who work with the students, in all areas of their lives. The ways in which they support the students to deeply explore their talent make NBS a joyous reflection of life at its best.

I also want to thank the students' families who have taken the leap of faith to honour the vital role of art and artists in ensuring a vibrant civilisation. This importance to society's balance is captured by the essence of the word 'theatre', derived from the ancient Greek 'teatron', which means 'making visible the divine'. Aspiring to realise this phenomenon inspires each and every individual to develop the best in themselves – the greatest gift any parent can give their child.

Looking specifically at the 2013/14 school year, there were exciting milestones within this bigger life journey that deserve special mention:

1) 2013/14 saw the highest percentage of male students ever within NBS' history. With over 40% of the student population male, we can proudly acclaim that Canada is now recognising dance as a meaningful profession, worthy of respect.

2) The ever increasing number of NBS Alumni currently leading dance organisations as noted in the attached chart.

Emily Molnar	Artistic Director; Ballet BC
Simone Orlando	Artistic Director; Kelowna Ballet
Arlene Minkhorst	Artistic Director; RWBS
Mavis Staines	Artistic Director; NBS
Karen Kain	Artistic Director; NBoC
Guillaume Cote	Artistic Director; Festival des Arts de Saint Sauveur
Lindsay Fischer	Artistic Director; YOU Dance (NBoC)
Aszure Barton	Artistic Director; Aszure Barton & Artists
David Nixon	Artistic Director; Northern Ballet (Leeds, England)
Eric Gauthier	Artistic Director; Gauthier Dance – Theaterhaus Stuttgart
Jason Beechey	Artistic Director; Palucca Schule (Dresden, Germany)
Aaron Watkin	Artistic Director; Semperoper Ballett Dresden
Dominique Dumais	Co-Artistic Director; Mannheim Ballet
Keith Morino	Director; EESA/CPD (Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic, Conservatori Professional de Dansa)
Jill Johnson	Director of Dance; Harvard University

Related to this wonderful wave of NBS influenced leaders are the ever increasing number of alumni who visit the School during their holidays. They return to express their appreciation for how their NBS education empowers them to lead rewarding lives fully as artists, and overall. Their contributions are powerfully meaningful.

3) The success of the 'Creative Challenge' project, the 'call to action', that concluded the AI13 in which six NBS students, and five from other parts of the world, realised choreography in non-traditional dance spaces. To name a few, these ranged from a library, to a park, to an aquarium and demonstrated the appeal of dance to everyone. The sharing of these works through social media was an important step in increasing accessibility; the resulting momentum led to a decision to include this 'Creative Challenge' component within NBS' annual Stephen Godfrey Choreographic Workshop.

The life and leadership skills developed within the process also are invaluable.

4) In February 2014, NBS was included in the Biennale Festival hosted by Jason Beechey, Artistic Director of the Dresden-based Palucca Schule, and Aaron Watkin, Director of the Semperoper Ballett Dresden. Both NBS graduates, they took the step to include international participants for the first time ever; and proudly modelled the workshop activities on NBS' Assemblée Internationale model.

NBS alumni, Shaun Amyot and Demis Volpi cleverly excerpted a segment of the new work Demis was creating to premiere at NBS a few months later. And the four students who participated did NBS proud – in their performances, and within the collaborative workshops.

5) The 2014 Spring showcase was the most ambitious program within the School's history, involving a greater number of students, and a wider variety of ages, than ever before. The repertoire covered the full gamut of movement demanded of today's professional ballet dancers and included:

- Aurora's Wedding (Sleeping Beauty, Act III) including a waltz showcasing the youngest students;
- Demis Volpi's creation, Chalkboard Memories
- Rob Binet's creation, Wave Ring

The scope of the program, and size of each cast, placed huge demands on all the artistic faculty, including daunting challenges for the production staff, particularly wardrobe. I am deeply grateful to all because the performances were a most beautiful way to celebrate my 25th anniversary as NBS' Artistic Director.

6) Graduates' success in seeking employment continues; by the start of this season, all 16 students seeking employment had full-time contracts. The fact that six of these were selected to apprentice with NBoC means we can watch their development first hand.

Professional Ballet Program Report 2013/2014

7) The School's commitment to technology usage saw the launch of NBS' Ballet Studio Interactive initiative; an idea born during the AI13. To galvanise the professional ballet community through the sharing of pedagogical strategies, AI13 schools were treated to live broadcasts from the Royal Danish Ballet School and the Houston Ballet Academy. These first two steps represent a giant leap forward; and I am indebted to Thomas Lund, in Denmark, and Shelly Power, in Houston, for pioneering this mission; supported by Nicola Conraths as the fearlessly problem solving coordinator, and my colleagues John Dalrymple and Joanna Gertler as invaluable champions.

In conclusion, 2013/14 was another wonderfully challenging and richly rewarding year.

Mavis Staines
Artistic Director/CEO
December 2014

Rapport sur le Programme de ballet professionnel 2013/2014

Raison d'être de la fondation de l'ÉNB, le Programme de ballet professionnel est l'épicentre de notre quotidien et encourager son évolution demeure notre plus grande priorité.

Comme la tradition de rédiger chaque année un rapport sur les points saillants de ce programme peut obscurcir la puissante inspiration que me procure mon rôle auprès de ces futurs olympiens de la danse, je commencerai en exprimant mon plus profond respect pour le corps enseignant qui travaille avec les élèves à tous les aspects. Leur soutien des élèves pour les amener à explorer leur talent en profondeur permet d'entrevoir la vie à son meilleur.

Je tiens aussi à remercier les familles des élèves qui ont posé un acte de foi de manière à honorer le rôle essentiel de l'art et des artistes dans le dynamisme d'une civilisation. Cette volonté d'équilibre dans la société se reflète dans l'essence du mot « théâtre », dérivé de « teatron » en grec ancien, un mot qui signifie « rendre visible le divin ». Cette aspiration encourage chacun à développer le meilleur soi-même. Il s'agit là du plus grand cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant.

D'un examen plus approfondi de l'année scolaire 2013-2014 se dégagent certains jalons importants :

1) En 2013-2014, l'ÉNB a accueilli le pourcentage le plus élevé d'élèves de sexe masculin de toute son histoire. Les garçons représentant plus de 40 % de la population étudiante de l'École, nous pouvons dire avec fierté qu'on reconnaît maintenant la danse comme une profession valable et digne de respect au Canada.

2) Le nombre d'anciens élèves de l'ÉNB qui dirigent des organisations dans le domaine de la danse ne cesse de grandir, comme le montre le graphique ci-contre.

Emily Molnar	directrice artistique; Ballet BC
Simone Orlando	directrice artistique; Kelowna Ballet
Arlene Minkhorst	directrice artistique; RWBS
Mavis Staines	directrice artistique; ÉNB
Karen Kain	directrice artistique; NBoC
Guillaume Cote	directeur artistique; Festival des Arts de Saint Sauveur
Lindsay Fischer	directeur artistique; YOU Dance (NBoC)
Aszure Barton	directrice artistique; Aszure Barton & Artists
David Nixon	directeur artistique; Northern Ballet (Leeds, Angleterre)
Eric Gauthier	directeur artistique; Gauthier Dance – Theaterhaus Stuttgart
Jason Beechey	directeur artistique; Palucca Schule (Dresde, Allemagne)
Aaron Watkin	directeur artistique; Semperoper Ballett Dresden
Dominique Dumais	codirectrice artistique; Mannheim Ballet
Keith Morino	directeur; EESA/CPD (Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic, Conservatori Professional de Dansa)
Jill Johnson	directrice de la danse; Université de Harvard

À cette vague de leaders qui ont été influencés par l'ÉNB s'ajoute le nombre grandissant d'anciens élèves qui visitent l'École pendant leurs vacances. Ils reviennent pour exprimer combien ils sont heureux d'avoir reçu une éducation qui leur permet de mener des vies gratifiantes en tant qu'artistes et en général. Leurs témoignages sont profondément significatifs.

3) Concluant l'AI13, le « Défi créatif » fut un appel à l'action dans le cadre duquel six élèves de l'ÉNB et cinq autres d'ailleurs au monde ont créé une chorégraphie et l'ont présentée dans un espace non traditionnel a connu un succès digne de mention. Ces jeunes, qui ont produit des oeuvres dans une bibliothèque, un parc et un aquarium entre autres, ont démontré l'attrait universel de la danse. Ils ont ensuite diffusé leurs créations par les médias sociaux, une étape importante pour les rendre plus accessibles. L'enthousiasme qui a entouré ce projet a mené à la décision d'inclure une composante « Défi créatif » dans les ateliers de chorégraphie Stephen Godfrey de l'ÉNB.

Ce processus a aussi permis à ces jeunes artistes d'acquérir des compétences et un leadership qui leur seront précieux.

4) En février 2014, l'ÉNB a été invitée au Biennale Festival présenté par Jason Beechey, directeur artistique de la Palucca Schule de Dresde, et Aaron Watkin, directeur de Semperoper Ballett Dresden. Ces deux anciens élèves de l'ÉNB ont invité pour la première fois des participants étrangers à ce festival et se sont fièrement inspirés de l'AI13 pour les ateliers présentés.

Shaun Amyot et Demis Volpi, deux anciens élèves de l'ÉNB, ont offert un extrait d'une oeuvre de Demis qui devait être présentée en première à l'ÉNB quelques mois plus tard. Les quatre élèves participants ont fait la fierté de l'ÉNB, tant sur la scène que lors des ateliers collaboratifs.

5) Le spectacle *Saluons le printemps 2014* fut le plus ambitieux programme jamais offert par l'ÉNB, tant par le nombre d'élèves qui y ont participé que par les groupes d'âge représentés. Le répertoire, qui couvrait la vaste gamme de mouvements que l'on attend aujourd'hui des professionnels de la danse, incluait :

- Le mariage d'Aurore (*La Belle au bois dormant*, IIIe acte), y compris une valse dansée par les plus jeunes élèves;
- Chalkboard Memories, une création de Demis Volpi;
- Wave Ring, une création de Rob Binet.

Un programme aussi ambitieux comptant un si grand nombre de danseurs a mis beaucoup de pression sur le personnel de la direction artistique, en plus de comporter des défis redoutables pour le service de la production, notamment au point de vue des costumes. Je suis particulièrement reconnaissante à tous les artisans d'une telle réussite puisque les prestations des danseurs ont constitué une merveilleuse célébration de mes 25 ans à titre de directrice artistique de l'ÉNB.

6) Le succès de nos diplômés en matière de recherche d'emploi se poursuit. Au début de la saison, 16 finissants avaient décroché des contrats à temps plein. Comme six d'entre eux sont devenus apprentis au Ballet national du Canada, nous serons aux premières

Rapport sur le Programme de ballet professionnel 2013/2014

loges pour assister à leur épanouissement professionnel.

7) L'engagement de l'École envers l'utilisation de la technologie s'est traduit par le lancement de l'initiative Ballet Studio Interactive de l'ÉNB, une idée issue de l'AI13. Pour galvaniser la communauté du ballet professionnel par le partage de stratégies d'enseignement, les écoles qui ont participé à l'AI13 ont pu assister à des diffusions en direct de l'École du Ballet royal danois et de la Houston Ballet Academy. Il s'agit là d'un grand pas, et je tiens à remercier Thomas Lund, au Danemark, et Shelly Power, à Houston, d'être allés de l'avant avec cette mission. Ils ont été appuyés par Nicola Conraths, un coordonnateur capable de résoudre les problèmes, et mes collègues John Dalrymple et Joanna Gertler, deux appuis inestimables.

En conclusion, 2013-2014 fut une autre année remplie de merveilleux défis et riche en récompenses.

Mavis Staines

directrice artistique / directrice générale
Décembre 2014