

UNTIED TALES

(THEVANISHEDPOWEROFTHEUSUALREIGN)

CLARA FUREY

PETER JASKO

REVUE DE PRESSE

PRESSE

UNTIED TALES: SUBLIMES CORPS TREMBLOTANTS

PHILIPPE COUTURE, VOIR | 30 OCTOBRE, 2015

«Sublimedansedecorpstremblotants,lapieceUntiedtalesdeClaraFurey(Montréal)etPeterJasko(Bruxelles),fait évoluer deux corps vulnérables dans un espace mystérieusement langoureux.

Ilyaautantd'ariditéquedesensualitédanscettedanseerranteetsaccadée.Quelquechosedepostapocalyptique se dégageaussidecetunivers(accentuéparleséclairagesclairs-obscursd'AlexandrePilon-Guayetlamusiquepolyphonique deTomasFurey)enmêmetempsqu'ununiversd'innocence,danslequelesttransmisleplaisirdeladécouvertedumonde, dans une certaine forme de pureté. »

Dance Profiler

A CONTEMPORARY WORLD OF DANCE

CLARA FUREY AND PETER JASKO : UNTIED TALES

PIA SAVOIE | 1ER NOVEMBRE 2015

«ClaraFureyhasbeenmygreatdiscoveryoftheseason.Amultifacetedartist,sheexpressesherselfwithcalmauthenticity andwisdombeyondheryears.ThispastweekshestrippeddowntheTheatreLaChapelletoabareblackroomwheretwo bodies tell a story with movement, music and lighting.»

“Nothingaboutthisshowistryingtoprovesomethingit’snot,andthateasyrealnessisintoxicating.Everyposewasthought outasifalltheclutterhadbeencutaway.IsawbodiesusedtomakeshapesIhadneverseenbefore,likeahingewitharms spreadandrollingslowlylikewings.Ihaven’tacluewhatClaraandPeterweretryingtosaywiththispiece,butitseemed to speak to everyone in the audience that night. I had never heard an audience at La Chapelle go so wild. »

ARTICLES COMPLETS

« THE SPACE IS HAPPENING TO YOU »

ÉLISE BOILEAU | 26 OCTOBRE 2015

«La Chapelle accueille la semaine prochaine un duo aux multiples origines. Clara Furey et Peter Jasko se rencontrent dans Untied Tales (The vanished power of the usual reign). Deux artistes qui dépassent les frontières, entre Bruxelles et Montréal, dans une recherche artistique et humaine commune. Leslovaque établi en Belgique signe sa première collaboration chorégraphique avec une femme, la Canadienne découvre dans cette co-création une nouvelle façon d'explorer le corps et son mouvement. Une rencontre intrigante qui mérite d'être partagée et vécue avec un public.

La rencontre

Impulstanz, Vienne, 2013. Tous deux interprètes pour David Zambrano à Bruxelles à des moments différents, chacun des deux artistes avait déjà remarqué sur scène l'autre. Lorsqu'ils décident de se rencontrer en studio, en résidence au festival viennois, le courant passe et l'envie forte d'échanger amorce le début d'une collaboration proche. Clara Furey explique: « nous sentions des affinités artistiques très communes, mais de grandes différences dans nos pratiques respectives. L'envie du projet à deux est née. Depuis l'été 2014, le processus s'est étalé entre Bordeaux, Vienne, Bruxelles et Montréal. » Également enseignants ensemble pour la première fois cet été, leur collaboration se précise et s'affirme. Leurs différences les enrichissent. Peter Jasko, un des cofondateurs du fameux Les SlovaKs Dance Collective, est un interprète très physique, au rythme nuancé et complexe, dont la croyance est essentiellement fondée dans le corps et son mouvement. De l'autre côté, on connaît Clara Furey, interprète de performance, à l'intensité exacerbée, dont la charge émotionnelle est bien souvent au cœur même du mouvement. À elle de rajouter: « je sentais pourtant que la danse de Peter, aussi abstraite soit-elle, me parlait beaucoup ».

Un conte défait

Letitre en anglais est éloquent et intrigant. Les explications de l'artiste nous éclairent quelque peu. Untied Tales a puisé son inspiration au départ auprès d'une chanson, puis d'une nouvelle de l'écrivaine Louise Murphy, The true story about Hansel and Gretel: A Novel of War and Survival. L'idée forte de départ était donc plongée dans un univers hallucinogène, sombre quoique très ouvert. « Nous souhaitons pouvoir voyager entre frères sœur, amis, homme femme, enfant adulte, couple, deux corps sans genre. Hansel et Gretel pouvaient donc nous permettre de nous retrouver dans la métaphore de deux enfants perdus dans la forêt, la nuit. » La recherche est donc concentrée sur l'état très spécial d'être dans un espace à plusieurs réalités, dans lequel « les sens sont très à l'affût ». Je me permets de laisser en anglais original la formule employée par la créatrice: « the space is happening to you ». Le travail a été purifié au fur et à mesure l'image du conte, en offrant une pièce plutôt physique. L'inspiration forte de départ est beaucoup estompée, notamment au niveau de la scénographie, qui consistait alors en une maison sur scène. « Aujourd'hui, il ne reste plus rien, simplement deux corps. Et la musique bien sûr. » Tomas Furey, un collaborateur de privilège, a créé l'univers sonore en même temps que la danse se dessinait. Très heureuse de la place que prend la musique dans l'espace, Clara Furey la qualifie de « musique épique, opératique, immersive et peu discrète. » On s'attend donc à une réelle architecture de l'espace par les textures musicales.

Un échange

Clara Furey et Peter Jasko semblent se comprendre sur la façon de travailler ensemble. Il est évident qu'un teller encontre ne pouvait que transformer leur façon d'être et d'interpréter. « Peter m'a amené une curiosité sur ce que mon corps peut faire, sur la façon dont il bouge. D'habitude, je cherche avant tout à me faire comprendre et à saisir ce que je veux dire, la forme importe moins. Au contraire, Peter a une grande foi en la recherche et la pratique du corps. Je n'ai jamais créé une pièce physiquement aussi complexe et savoureuse dans les textures physiques. Aussi, venant de l'improvisation, il m'a appris à ne pas tout écrire comme une partition musicale. Je garde une part d'inconnu, le jeu est possible entre nous à l'intérieur des points écrits. » Avec l'immense responsabilité d'être sur scène, Clara Furey considère la performance comme « un acte sacré. » Peter Jasko a donc touché lui aussi à cette part de découverte interprétative. « Je pense que je l'ai poussé à rendre la danse un peu plus parlante et chargée. Oser le geste concret. Certains consensus méritent d'être dits directement. »

Sur scène, deux corps voyagent dans leur monde d'hallucination. Interchangeables, les corps placés dans l'espace suffisent et parlent d'eux-mêmes. Le rapport entre les deux êtres varie lui aussi, mais jamais en déconstruction de ce qu'ils auront bâti. Clara Furey rajoute : « c'est un voyage sans nonchalance, le fil est tendu et nous les soutenons jusqu'à la fin. » Hallucinations avec eux la semaine prochaine, du 27 au 31 octobre à La Chapelle. »

FORÊT D'ÉTATS

ÉLISE BOILEAU | 28 OCTOBRE 2015

« Le conte de Clara Furey et Peter Jasko plonge à thiersoir la salle de La Chapelle dans un état tout à fait particulier, peu commun à Montréal. Un instant d'oubli de soi. Doté d'une dramaturgie fine et d'une gestuelle précise, Untied Tales a permis à nos nombreuses têtes de rentrer en contact avec l'autre sur scène et de toucher ne serait-ce qu'un infime instant à l'état pur de ces deux êtres, seuls, perdus sur scène et dans leur monde.

Le public centre. Les deux corps allongés tête-bêche semblent être là depuis une éternité. La musique est faible, mais perceptible. La lumière va et vient entre lumière et noirceur. En somme, un ensemble de petites choses qui nous attirent et nous aimantent déjà à la profondeur de leur création.

Tomas Furey signale la musique, un gros bout de la pièce. Omniprésente, en vouûtant même, la musique nous surprend et nous englobe dans l'univers et son temps surréal. Pas le choix d'embarquer. Les onest un véritable catalyseur des états sur scène, donc des nôtres.

États d'âme, ô et quelles âmes que celles des deux interprètes, mis à nu dans leur psychose, intense et belle à la fois. États de corps, tremblements extrêmes, mais infimes - qui reviennent tout au long de la pièce -, secousses, saccades. Et lorsqu'un brin de fluidité émane du mouvement, on en goûte savoureusement chaque seconde. État d'être sur scène. Les artistes nous font oublier qu'ils performant. Leur attention-intention de tous les instants se sentie et investie pleinement dans un imaginaire, qu'on ne comprend pas vraiment après coup, mais qui nous apparaît pourtant cristallin dans le moment présent.

La Chapelle est dénudée. Des murs de briques noires entourent et enferment les deux enfants et permettent aux lumières d'Alexandre Pilon-Guay de créer complètement ses effets de pénombre, de brouillard, d'espace peu anodin rassurant. Un instant, j'ai pensé à un film d'horreur. Je me ravise pourtant de persister dans cette voie. Lorsque le voyage atteint le point central de la pièce; musique à son paroxysme, les deux corps semblent pointer une même personne de leur regard, le silence tombe brusquement; Peter J. sort un morceau de craie, le tend lentement à sa moitié. L'espace se dessine tranquillement. Un semblant de maison, d'abri, de foyer.

La fin du voyage met en lumière l'une, puis l'autre peut être dans leur façon de réagir au monde extérieur. La sortie de la maison est dangereuse. Pourtant, le corps ne peut s'empêcher d'y aller, de se lancer, quitte à en tomber. Les sols se dérobent sous leurs pieds, les corps choquent les murs, mais paradoxalement, une certaine dépendance à vivre pleinement ces états psychiques ressort de plus belle. Il semblerait que la souffrance soit joyeuse, que la solitude conduise à l'état de grâce, que l'enfermement unisse profondément les deux êtres. Nous sommes tous reliés. »

UNTIED TALES (THE VANISHED POWER OF THE USUAL REIGN)

SARA THIBAUD | 30 OCTOBRE 2015

«Cettedpièce, aussipoétiquequesombre, sedéroulecommeuncontedéfait.Elleabordelarencontredel'autreetdeson grandpleindesouffrancesetdemerveilles.Unmondehallucinogèneoù'onn'estjamaisaussiseulqu'onlecroitetoùce quelesyeuxnevoientpas,existe.Unconstantsentimentd'urgence.Handsup,pourlatranse,pourledrum,où,pourqueça nous mène à notre destination finale... là où on sait qu'on ne saura rien.

PETER JASKO

Peter Jasko est né à Liptovsky Mikulasin en Slovaquie en 1982. Il a suivis premiers cours de danse à la compagnie de danse folklorique Dumbier Slovakia où il est resté pendant onze ans. De 1996 à 2001, Peter étudie et obtient un diplôme au Conservatory J.L. Bella of dance de Banka Bystrica toujours en Slovaquie. Il poursuit des études supérieures à l'University of Music and Dramatic Arts de Bratislava avant d'être admis à l'école internationale de danse P.A.R.T.S de Bruxelles en 2002, sous la direction d'Anna Teresa de Keersmaeker. Ces expériences professionnelles incluent la danse avec différentes compagnies internationales et différents artistes internationaux, tels que Zuzana Hajkova, Opera Banská Bystrica, A SpO, Company Roberto Olivan, OXOXOX - Juri Konjar, G. Barberio Corsetti et Fatou Traore, Company Sidi Larbi Cherkaoui (pour la création de «Myth» en 2007). Peter collabore aussi, depuis 2001, avec David Zambrano comme interprète et comme assistant pour ses courses et ateliers. Peter Jasko est le cofondateur de Les SlovaKs Dance Collective qui ont créé Opening Night (2007), Journey Home (2009), The Koncert (2010) et Fragments (2012).

CLARA FUREY

Créatrice insaisissable, Clara Furey est une artiste entière, unique. Danseuse et pianiste de formation, sa musique, très théâtrale, s'inspire autant de Tori Amos que de Nina Simone ou Björk. En 2011, elle est programmée au Festival International de Jazz de Montréal et fait salle comble. La même année, elle crée Hello... How Are You? avec Céline Bonnier au La Chapelle Scènes Contemporaines. Elle crée aussi Night Will Come avec Michikazu Matsune au musée Ethnologique de Vienne. Elle travaille en collaboration avec Benoît Lachambres sur plusieurs projets, dont Chutes Incandescentes entre 2009 et 2012. Depuis 2004, elle a dansé pour les chorégraphes Claude Godin (Magnet-Mesc, Chuchotements), Georges Stamos (Réservoir pneumatique, Schatje et Kloak), et Danielle Desnoyers (Play it Again! et Là où je vis). En 2011 elle participe également à Red Waters un opéra de Lady & Bird mis en scène par Arthur Nauzyciel et chorégraphié par Damien Jalet. Elle a continué de travailler auprès de Damien Jalet avec qui elle danse en 2013 au Musée du Louvre. Dernièrement, Clara a dansé dans la dernière création de David Zambrano (Tierras Enamoradas), dans le Projet Hôtel de la 2ème porte à gauche sous la direction de Catherine Gaudet et de Jérémie Nieu et dans Unrelated de Daina Ashbee. Elle a joué dans le dernier film de Guy Maddin, The forbidden room.

CRITIQUE

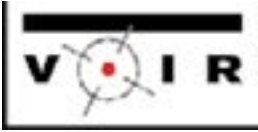
Avec Untied Tales (The Vanished Power of the Usual Reign), Clara Furey et Peter Jasko proposent une collaboration dans laquelle ils confrontent leur recherche artistique et humaine respective, lui ayant fait carrière principalement à Bruxelles et elle à Montréal.

Inspiré d'une adaptation de Louise Murphy du conte d'Hanselet Gretel, le spectacle met de côté une partie de la dimension narrative pour mettre de l'avant un travail physique sur le corps. Ceux des interprètes apparaissent sans genre et sans âge et sont transportés dans un monde de rêves et de fantasmes où le réel apparaît par bribes. Certains gestes codés donnent des points de repère aux spectateurs, notamment en ce qui a trait à la maternité ou à l'enfance, mais ces passages ponctuent de longs passages beaucoup plus abstraits. L'influence du chorégraphe Benoît Lachambre se fait sentir à plusieurs moments dans le positionnement des corps qui apparaissent comme des enveloppes de chair lourdes et malléables.

Furey et Jasko exploitent dans leur chorégraphie la lenteur des mouvements décortiqués à l'extrême. Que ce soit dans les portés ou dans les chutes, les deux danseurs font preuve d'un contrôle exemplaire de leur corps, jusqu'aux tremblements presque imperceptibles qui traversent l'ensemble du spectacle. Dans toute la première moitié de la chorégraphie, ils exploitent la gravité en multipliant les chutes au sol et jouent avec l'équilibre de leurs deux corps. Puis, après avoir structuré l'espace en esquissant des lignes à la craie sur le plancher et le mur arrière de la scène, les danseurs évoquent leur rapport ambivalent au foyer, constamment pris entre la volonté de rester dans cet endroit réconfortant et celle d'en sortir pour explorer l'ailleurs. C'est sans doute là que les allusions au conte d'Hanselet Gretel sont les plus apparentes. Les jeux de pénombre et de lumière, créés par l'éclairagiste Alexandre Pilon-Guay, contribuent aussi à l'évocation d'un monde extérieur aride et épeurant. Un grand sentiment de solitude et d'enfermement se dégage également du spectacle, par exemple lorsque Jasko se fracasse violemment sur le mur, comme dans une tentative de repousser les frontières d'un monde qu'il trouve encore trop étroit.

La musique de Tomas Furey participe grandement à la théâtralité du spectacle et accompagne les deux danseurs tout au long de leur performance. Cette présence marquée contrebalance avec le dépouillement de la scène de La Chapelle et vient habiter l'espace grâce à une ambiance sonore en parfaite symbiose avec la chorégraphie.

Untied Tales (...) permet de découvrir de manière plus personnelle les danseurs Clara Furey et Peter Jasko, qui constituent tous les deux des figures majeures de la danse contemporaine. La fusion de leurs deux univers leur permet de montrer davantage tout leur potentiel créatif. »

UNTIED TALES: SUBLIMES CORPS TREMBLOTANTS

PHILIPPE COUTURE, VOIR | 30 OCTOBRE, 2015

«Sublimedansedecorpstremblotants,lapieceUntiedTalesdeClaraFurey(Montréal)etPeterJasko(Bruxelles),fait évoluer deux corps vulnérables dans un espace mystérieusement langoureux.

Onauraitpus'attendreàdefortscontrastesdanslarecontreentreClaraFureyetPeterJasko.Laperformeusemontréal-aïseestdavantageconnuepourunedanseexacerbée,sinonémotive,alorsquedanseurbruxelloisd'origineslovaqueest un interprète plus technique, dont le mouvement s'appuie souvent sur une relation du corps avec le sol.

Onretrouvebeaucoupdecetteesthétique«terrienne»danslapremièrepartieduspectacleUntiedtales:unedanse nuancédanslaquellelecorpssubitl'attractiondusoletdanslaquelleFureysemontreabsolumentaussidouéequeson partenaire.

C'estunepiècequiévoluetoutendouceur,lesdeuxinterprètessemblantserelèverd'unlongsommeilpourdécouvrirun espacevidedanslequelilsvonterreretrencontrerunecertaineformed'adversité,impénétrableetmystérieuse,quilesfera trembler ou se cambrer, puis se lover l'un contre l'autre pour s'apporter le soutien nécessaire.

Ilyaautantd'ariditéquedesensualitédanscettedanseerranteetsaccadée.Quelquechosedepostapocalyptiquese dégageaussidecetunivers(accentuéparleséclairagesclairs-obscursd'AlexandrePilon-Guayetlamusiquepolyphonique deTomasFurey)enmêmetempsqu'ununiversd'innocence,danslequelesttransmisleplaisirdeladécouvertedumonde, dans une certaine forme de pureté.

Plustardlecorpsserasautillant,soumisàdifférentespercussions:cemondepeutêtréviolentetrendrelescorpssvulnérables, comprend-on.

Ainsi,mêmesil'espaceestdépouilléaumaximum,ladansedeJaskoetFureyfaitapparaître desarchitecturesmouvantes etdesreliefsinguliers,donnantl'impressiond'unpaysageeconstruisantetsedéconstruisantàrépétition.Beautéd'un corps générateur d'espaces infinis.»

DANSE D'AMOUR ET DE DÉSAMOUR DEPUIS LE QUÉBEC À LA SALA HIROSHIMA

MATRIX BARCELONA | 12 AVRIL 2019

« Le week-end du 12 et 13 avril, les artistes québécois Clara Furey et Peter Jaško présenteront en première espagnole à la Sala Hiroshima, la pièce *Untied Tales* (The vanished power of the usual reign), avec le soutien de la Bureau du Québec de Barcelone.

Untied Tales est comme un conte de fées qui se tord, comme la relation de deux enfants qui grandissent et dans laquelle nous voyons le chemin qui mène de l'innocence à la défaite. Tout au long des 60 minutes que dure la pièce, ces splendides duos de danseurs enseignent des aspects de l'amour: rupture, proximité et distance, ombre et lumière, espoir et terreur. La chorégraphie, bien qu'abstraite, sait intégrer très soigneusement des gestes et des mouvements qui fonctionnent comme une peinture impressionniste, évoquant des moments vitaux que nous reconnaissons tous. L'urgence d'arriver à l'autre du rythme de la pièce. L'espace sonore, électronique et intime crée une atmosphère immersive.

Clara Furey et Peter Jaško associent leurs parcours artistiques, entre danse contemporaine, danse traditionnelle et performance, créant un style hybride. Dans le scénario, Jaško se déplace de manière circulaire, fluide, quasi aérienne; De son côté, l'interprète du rôle féminin, Hanako Hoshimi-Caines, accentue le poids du corps, avec des mouvements plus performatifs et frontaux. Cela crée un équilibre parfait des forces, où le masculin et le féminin jouent un rôle fondamental.

Clara Furey et Peter Jaško construisent une belle et tendre pièce, d'une grande intimité et d'une délicatesse à découvrir. Un petit joyau de la scène toujours stimulant de Montréal, qui a déjà amené à la Sala Hiroshima des artistes tels que Dana Michel ou Manuel Roque, et ce trésor de la saison 2018/2019. »

Traduit de l'espagnol

LA SALA HIROSHIMA PRÉSENTE LE SPECTACLE UNTIED TALES

BARCELONA CULTURA | 9 AVRIL 2019

« Une chorégraphie abstraite de Clara Furey et Peter Jaško provenant du Québec.

La Sala Hiroshima occupe une place prépondérante dans la liste des espaces consacrés corps et âme aux arts. Elle a ouvert ses portes en 2015 avec l'intention de donner la parole aux nouveaux créateurs contemporains qui s'aventurent sur scène. Alors, ils parlent sur les nouveaux langages, les technologies appliquées à la scène, les arts du mouvement et les nouvelles dramaturgies du cirque. Ils ont maintenant le privilège, et nous la chance, de présenter l'œuvre québécoise « *Untied Tales* ». C'est une chorégraphie qui, bien qu'elle soit abstraite, rapproche le spectateur de ce que l'on pourrait considérer comme une peinture impressionniste, évoquant des moments vitaux connus de tous. On pourrait dire que c'est comme un conte de fées qui mute pour nous enseigner différents aspects de l'amour: la rupture, la proximité et la distance, la lumière et l'ombre, l'espoir et la terreur. Grâce à la fois à l'espace et à la construction de mouvements Clara Furey et Peter Jaško, les chorégraphes, parviennent à créer une atmosphère immersive mêlant danse contemporaine et traditionnelle à la performance: un parfait équilibre des forces où les rôles masculins et féminins jouent un rôle fondamental.. »

Traduit de l'espagnol

CONTACT

CLARA FUREY // ARTISTE ASSOCIÉE À PAR B.L.EUX

5425 AVENUE CASGRAIN, SUITE 200,
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2T 1X6
(+1) 514 596 2127

WWW.CLARAFUREY.COM // WWW.PARBLEUX.QC.CA

GÉRALDINE LAVOIE-DUGRÉ // ADMINISTRATION // ADMINISTRATION@CLARAFUREY.COM

INÈS REVILLARD // PRODUCTION // PRODUCTION@CLARAFUREY.COM

QUENTIN AMELAINE // COMMUNICATIONS // COMMUNICATIONS@CLARAFUREY.COM

DIFFUSION INTERNATIONALE :

A PROPIC // LINE ROUSSEAU & MARION GAUVENT // LINE@APROPIC.COM

