

INTERVIEW WILLY LAURY

PARLEZ-NOUS DE VOUS ? QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

Je suis né à Paris, j'ai fait mes classes classiques chez Stanlowa, un conservatoire privé. A 17 ans, j'ai atterri à New-York à l'université SUNY Purchase et j'ai rapidement intégré la Juilliard School. Un an plus tard, j'ai rejoint la compagnie junior d'Alvin Ailey et ensuite j'ai reçu une invitation pour intégrer la première compagnie. Après 7 années dans cette compagnie, j'ai eu besoin faire un break car j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ensuite, en me passionnant pour le théâtre, j'ai renoué avec ma passion pour la danse. J'ai commencé à réfléchir et à envisager la danse d'une façon différente, d'un point de vue plus cinématographique, plus scénarisé. J'ai commencé à m'imaginer des personnages plus terrestres dans lesquels on peut se reconnaître en tant que spectateur, cela change de ce que l'on peut voir habituellement : des princes, des cygnes, des vierges de 16 ans qui deviennent folles.... Au fil des rencontres, j'ai repris la danse et accepté des contrats avec de nouvelles compagnies, comme ballet X. Ensuite, je me suis expatrié à Londres où j'ai dansé avec Michael Clark pendant une saison, tout en commençant à tourner et à réaliser des courts métrages autour de la danse. Je me suis mis dans l'action en tant que scénariste, producteur et de fil en aiguille j'ai réuni une équipe qui m'inspire et qui me tient à cœur avec qui j'ai créé ACE DANCE CONCEPT en 2017.

TELL US ABOUT YOURSELF? WHAT IS YOUR BACKGROUND ?

I was born in Paris, I did my classical classes at Stanlowa, a private conservatory in Paris. At 17, I landed in New York at SUNY Purchase University and quickly joined the Juilliard School. A year later, I joined Alvin Ailey's junior company and then I received an invitation to join the first company. After 7 years in this company, I needed a break because I felt as though I had danced enough and I wanted to focus on acting.

My passion for theater led me back to my passion for dance. I started imagining and thinking about dance in a different way, from a more cinematic, more scripted point of view. I started to imagine more earthly characters in which we can recognize and see ourselves as a spectator, it changes from what we can usually see: princes, swans, 16yo virgins who go crazy in their village I went back the dance and accepted contracts with new companies, like ballet X in Philadelphia. Then I moved to London where I danced with Michael Clark for a season, while starting to shoot and to make short films around dance. I got into the action as a screenwriter, producer and I gathered a team of artists that inspires me and that is close to my heart with whom I created ACE DANCE CONCEPT in 2017.

VOS FAITS MARQUANTS DANS LE DOMAINE ARTISTIQUE ?

Les années chez Alvin Ailey ont été très belles. J'ai pu danser pour Obama, Bill Clinton, Beyoncé sur les plus belles scènes du monde. C'est gratifiant et c'est une belle façon de se consacrer à la danse. A cette période il n'y avait pas de réelle prise de risque pour ma carrière personnelle, puisqu'on vous dit quoi porter, quoi danser à quel moment mais ce sont de très belles années en tant qu'exécutant. J'ai réalisé mon rêve de petit garçon en étant invité par Incidence Chorégraphie de l'opéra de Paris pour une tournée au Canada. Je me suis retrouvé à répéter au palais Garnier avec des danseurs que je respecte beaucoup et j'ai mis un pied dans le studio de la Rotonde. Ce fut un moment très agréable dans ma carrière. A la Danone Nations Cup, j'ai pu chorégraphier la cérémonie d'ouverture, de clôture ainsi que la finale. C'était un très grand projet ou était en scène plus de mille danseurs et ce fut un grand plaisir de le voir se concrétiser. L'année dernière, j'ai pu créer ma première pièce immersive AURUM 2 à Eléphant Paname avec ACE, c'est une production dont nous sommes très fiers.

YOUR HIGHLIGHTS IN THE ARTISTIC FIELD?

The years at Alvin Ailey were beautiful. I was able to dance for the Obamas, Bill Clinton, Beyoncé (lol) on the most beautiful stages in the world. It's rewarding and it's a great way to devote yourself to dance. At that time there was no real risk taking for my personal career, since you are told what to wear, what to dance when to do it but they are very good years as an executor. I then realized a little boy's dream by being invited by Incidence Choregraphique of the Paris Opera for a tour in Canada. I found myself rehearsing at the Palais Garnier with dancers I respect a lot and I put a foot in the studio of the Rotonde. It was a very pleasant moment in my career. I was able to choreograph the opening and closing ceremonies as well as the finale show of the Danone Nations Cup featuring Joe Jonas. It was a very big project where more than a thousand dancers were on stage and it was a great pleasure to see it materialize. Last year, I was able to create my first immersive play AURUM 2 at Elephant Paname with ACE, a production of which we are very proud.

QUE VOUS A APPORTÉ VOTRE FORMATION CLASSIQUE DANS VOTRE PARCOURS ?

Ma formation classique m'offre de la liberté quand je chorégraphie, quand j'interprète. Quand j'étais jeune, je me projetais dans une carrière classique, mes professeurs aussi. Cela ne me convenait pas artistiquement et j'ai toujours eu l'impression de pouvoir m'exprimer plus en tant qu'interprète et je me suis tournée vers des compagnie plus néoclassiques et modernes. Ma technique classique n'est pas une fin en soi, c'est un outil de tous les jours pour décupler un potentiel. J'apprécie énormément être dans un cours classique, c'est pour moi le commencement d'une journée cela m'apporte de la confiance et de l'assurance.

WHAT DID YOUR CLASSICAL TRAINING BRING YOU IN YOUR CAREER?

My classical training offers me freedom when I choreograph, when I interpret. When I was young, I was planning on a classical career, my teachers too. It did not suit me artistically and I always felt like I could express myself more as a performer and turned to more neoclassical and modern companies. My classical technique is not an end in itself, it is a tool everyday to develop a potential. I enjoy a lot being in a ballet class, it's for me the beginning of a day it brings me confidence and helps feeling grounded.

VOUS AVEZ BEAUCOUP VOYAGÉ POUR VOS TOURNÉES, AUJOURD'HUI VOUS ÊTES REVENU À PARIS POUR CRÉER VOTRE NOUVEL OPUS. EXISTE-IL UNE ÉNERGIE PARTICULIÈRE ? UNE INSPIRATION QUI VOUS TIENT À CŒUR ?

J'ai l'envie de créer une nouvelle dynamique pour la danse. Il faut que ce soit une expérience où le public puisse se retrouver et s'identifier. Cette nouvelle forme d'écriture et de scénarisation me motive énormément, c'est pour ça que je passe par l'art du cinéma pour re démocratiser la danse car de nos jours tout le monde regarde des vidéos. Mon objectif est de trouver une formule qui puisse mettre en scène la danse d'une façon appréciable par tous, de créer un langage universel où la danse traverse les langages. Je veux transposer un monologue, une scène, un dialogue à

travers le corps. La danse se doit d'être populaire sans sacrifier la technique, le lyrisme et en mettant les danseurs en tant qu'interprètes principaux et non plus les chanteurs et les acteurs.

YOU TRAVELED A LOT FOR YOUR TOURS. TODAY YOU RETURNED TO PARIS TO CREATE YOUR NEW PROJECT. IS THERE A PARTICULAR ENERGY? AN INSPIRATION THAT IS IMPORTANT TO YOU?

I want to create a new dynamic for dance. It has to be an experience where the public and the performers can come together and identify with each other. This new form of writing and scripting motivates me a lot, that's why I go through the medium of cinema to re democratize dance because nowadays everyone is watching videos or streaming films. My goal is to find a formula that can showcase dance in an appreciable way by all, to create a universal language where dance crosses languages. I want to transpose a monologue, a scene, a dialogue through the body.

Dance has to be popular without sacrificing technique, lyricism and putting the dancers as key performers and not just around singers and actors.

APRÈS CES MULTIPLES RENCONTRES, CE MELTING POT CULTUREL, QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA DANSE ET LA CRÉATION D'AUJOURD'HUI ?

Je m'aperçois que la danse dans un format classique est un art qui a tendance à se prendre au sérieux, qui tient le public à distance et qui ne met pas à mon goût assez l'accent sur le divertissement. J'aime l'excellence de la danse mais je trouve ça très élitiste et une grande partie du public se sent exclus. Il y a une façon de démocratiser la danse sans sacrifier l'art. Il suffit de se creuser un peu la tête et de créer des thèmes et de la fantaisie qui puissent être populaires, vivants et palpitants.

AFTER THESE MULTIPLE ENCOUNTERS, THIS CULTURAL MELTING POT, WHAT IS YOUR VIEW OF TODAY'S DANCE AND CREATION?

I realize that dance in a classical format is an art that tends to take itself seriously, that keeps the audience away and that does not put enough emphasis on entertainment for my taste. I like the excellence of dance but I find it very elitist and a large part of the audience feels excluded.

There is a way to democratize dance without sacrificing art. Just dig a little and create themes and fantasies that can be popular, alive and thrilling.

QUE SE CACHE-IL DERRIÈRE CES TROIS LETTRES ACE ? EST-CE UN CONCEPT NOUVEAU ?

ACE c'est Access Creative Expo. Accès, par définition, c'est l'espoir d'un accès facile par le biais du cinéma, du streaming. Creative pour pousser les limites de la création que ce soit en collaborant avec des artistes, des sculpteurs ou des écrivains pour construire des ponts entre les disciplines, pour rendre la danse un art pop et contemporain. Nous voulons trouver une façon de s'exprimer qui puisse être tout terrain, qui puisse se prêter à toutes les occasions. Le concept d'ACE n'est pas seulement une production de danse mais aussi une production de film qui se doit d'être fluide et manipulable. Ce n'est pas juste un spectacle ouvert au public, ça peut être un film dans un festival, une installation immersive dans un musée, etc. L'idée d'ACE est de ne surtout pas cloisonner la danse, d'encourager le partage, les collaborations et de créer des expériences uniques et mémorables.

WHAT DOES IT HIDE BEHIND THESE THREE LETTERS ACE? IS IT AN INNOVATIVE CONCEPT ?

ACE is Access Creative Exposure . Access, by definition, is the hope of easy access through cinema, streaming. Creative to push the limits of creation by collaborating with artists, sculptors or writers and choreographers to build bridges between disciplines, to make dance pop cultured and contemporary. We want to find a way to inject movement in all occasions. The concept of ACE is not only a dance production but also a film production that must be fluid and manipulable. It's not just a show open to the public, it can be a film in a festival, an immersive installation in a museum, etc. The idea of ACE is not to partition the dance, to encourage sharing, collaborations and to create unique and memorable experiences.

QUEL ÉTAIT VOTRE ÉTAT D'ESPRIT EN CRÉANT ACE DANCE CONCEPT ?

J'ai pu réunir une équipe qui à mes yeux et vraiment unique et extraordinaire. Les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui m'ont toujours soutenu et c'est grâce à elles que j'ai débuté le projet. Je voulais créer des stages pour combler le vide qu'on ressent en tant qu'étudiant, pour répondre aux besoins des jeunes talents en leur offrant une opportunité d'immersion et donc de professionnalisation. Nous voulions les armer pour la vie active et leur donner un avant-goût des exigences d'un contrat professionnel. ACE DANCE CAPSULE est un stage tremplin pour contacter d'autres directeurs artistiques et se donner les moyens d'être ambitieux.

WHAT WAS YOUR STATE OF MIND WHEN CREATING ACE DANCE CONCEPT ?

I was able to bring together a team that in my eyes and truly unique and extraordinary. The people who accompany me today have always supported me and it is thanks to them that I started the project. I wanted to create workshops to fill the void that we feel as a student, to meet the needs of young talents by offering them an opportunity for immersion and therefore professionalization. We wanted to arm them for today's demands and give them a taste of what it takes for a professional contract. ACE DANCE CAPSULE is a springboard opportunity to contact other artistic directors and give yourself the means to be ambitious.

CETTE COMPAGNIE UNIQUE EN SON GENRE, RENCONTRE UN BEAU SUCCÈS AUJOURD'HUI. PARLEZ-NOUS DE VOS CHOIX ARTISTIQUES POUR VOTRE PROCHAIN SPECTACLE

Le but est de créer des personnages terrestres diversifiés dans lequel le grand public peut se reconnaître. Un thème revient très souvent dans mes créations c'est ce moment où tout bascule, ce moment où il y a une épiphanie et que sa vie est chamboulée. C'est lorsque qu'on touche à une plus grande partie de soi où il faut faire le choix de se consacrer à son potentiel ou alors il faut juste régresser. Il faut prendre la pilule verte ou la pilule rouge. Est-ce que vous aurez le courage de faire ce choix ? Certains en ressortent grandis, d'autres partent dans les ténèbres et ce qui est intéressant c'est de les mettre en situation, de leur poser des questions, de les voir passer à l'action.

Le prochain spectacle se tient à Eléphant Paname, un lieu qui nous inspire dans lequel nous avons envie de vivre. Eléphant Paname sont des partenaires visionnaires, ils ont une équipe artistique qui prend des risques et qui a une vision de la danse en accord avec la nôtre. Nous avons 10 représentations du 10 au 16 juillet avec 2 shows par jour, (le premier à 19h, le second à 20h45). C'est une saison hors du commun avec un casting et une distribution d'acteur venant de Paris, de chez Alvin Ailey, du Nederland dance theater... C'est une compagnie d'artistes uniques qui peuvent

tout autant danser que jouer la comédie. Ils sont passionnés, partagent leurs expériences pendant le stage en donnant les cours et en encadrant sur scène.

THIS UNIQUE COMPANY, HAS A GREAT SUCCESS TODAY. TELL US ABOUT YOUR ARTISTIC CHOICES FOR YOUR NEXT SHOW.

The goal is to create diverse characters in which the public can see themselves. A theme comes up very often in my creations this is the moment when everything shifts, this moment when there is an epiphany or enlightenment and his life is turned upside down. It's when you touch a larger part of yourself where you have to make the choice to focus on your potential or you just have to regress. Take the green pill or the red pill. Will you have the courage to make that choice? Some come out wise, others leave in the darkness and what is interesting is to put them in situations and watch them make moves, to see them take action.

The next show is held at Elephant Paname in Paris, a place that inspires us in which we want to live. Elephant Paname are visionary partners, they have an artistic team that takes risks and has a vision of dance in accordance with ours. We have 10 performances from July 10th to 16th with 2 shows a day, (the first at 7pm, the second at 8:45 pm). This is a season out of the ordinary with a cast from Paris but also Alvin Ailey, Nederland dance theater ... It is a company of unique artists who can dance as much as they can act.

LE SPECTATEUR EST AU COEUR DE VOS REPRÉSENTATIONS IMMERSIVES. QUEL LIEN PARTICULIER ENTRETIENEZ-VOUS AVEC EUX DURANT LES REPRÉSENTATIONS ?

C'est un lien assez particulier de partager une pièce avec le public. Nous les encourageons à être voyeur, à partager des émotions et des scènes de vie très personnelles. Il faut les aimer, les accueillir et se projeter en tant que spectateur. Je ne suis pas juste metteur en scène et chorégraphe je suis aussi spectateur. En tant que spectateur, j'ai envie de ressentir la danse, de la toucher et je n'ai pas envie de m'en sentir exclus. C'est l'occasion pour moi de créer un show immersif, provoquant, tactile en partageant une vision de la danse jubilatoire et excitante. Ils vont se sentir bousculé, au sens figuré du terme. C'est un conte mouvementé, il y a une intrigue avec des personnages dont on tombe amoureux, des personnages au cœur brisé, des personnages qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment et nous sommes spectateurs de tout.

THE AUDIENCE IS AT THE HEART OF YOUR IMMERSIVE CONCEPTS. WHAT SPECIAL RELATIONSHIP DO YOU HAVE WITH THEM DURING PERFORMANCES ?

It's a special relationship to share a room with the audience. We encourage them to be voyeur, to share emotions and watch very personal life scenes and moments. We must love them, welcome them and project ourselves as one of them. I am not just a director and a choreographer I am also a spectator. As an audience member, I want to feel the dance, to touch it and I do not want to feel excluded. This is an opportunity for me to create an immersive, provocative, tactile show sharing a jubilant and exciting vision of dance. They will feel jostled, figuratively speaking. It's a moving tale, there's an intrigue with characters we fall in love with, characters with broken hearts, characters who are in the wrong place at the wrong time and we are spectators of everything.

VOUS FAITES QUOI DEMAIN ? QUELLES SONT VOS DEADLINES ?

Nous voulons produire et financer le meilleur spectacle possible pour juillet. L'idée est de proposer à ces jeunes danseurs une expérience produite à l'excellence, de leur donner un avant-goût de la vie professionnelle. Nous allons tout miser sur la production, la scénographie, les costumes, le son et l'éclairage de cet hôtel particulier de 3 étages. C'est important pour nous de créer quelque chose de grandiose. Nous sommes une jeune compagnie ambitieuse et nous avons besoin de rencontrer des producteurs et des mécènes visionnaires qui veulent nous soutenir et faire partie de l'aventure.

WHAT ARE YOU DOING TOMORROW? WHAT ARE YOUR DEADLINES ?

We want to produce and fund the best show possible for July. The idea is to offer these young dancers an experience produced to excellence, to give them a taste of professional life. We will focus on the production, scenography, costumes, sound and lighting of this 3 floors private hotel. It's important for us to create something grand. We are an ambitious young company and we need to meet producers and visionary patrons who want to support us and be part of the adventure.