

Roundtable on
**Indigenous Musical
Sovereignty**

May 26 at 2:00 pm EDT

Table ronde sur
**la souveraineté
musicale autochtone**

26 mai à 14h00 HNE

Andrew Balfour

Ian Cusson

Cris Derksen

Michelle Lafferty

Beverley McKiver

Melody McKiver

Jessica McMann

Sonny-Ray Day Rider

Of Cree descent, **Andrew Balfour** has written a body of more than 30 choral, instrumental and orchestral works. He has been commissioned by the Winnipeg, Regina and Toronto Symphony Orchestras, Tafelmusik, Ensemble Caprice, and a range of choral groups, among many others. His works have been performed and/or broadcast locally, nationally and internationally. Andrew is also the founder and Artistic Director of the innovative, 14-member vocal group Camerata Nova. Andrew is passionate about music education and outreach, particularly in schools located in low-income areas of Winnipeg and northern communities. Since 2008 he has worked on behalf of organizations such as the National Arts Centre, Camerata Nova, the Winnipeg Symphony Orchestra and various Manitoba school divisions, offering young students empowering sessions in the joy and freedom of self-expression through music. Andrew was Curator and Composer-in-Residence of the WSO's Indigenous Festivals in 2009 and 2010 and in 2007 received the Mayor of Winnipeg's Making a Mark Award, sponsored by the Winnipeg Arts Council to recognize the most promising mid-career artist in the City. In 2017, Andrew was awarded the Canadian Senate artistic achievement medal.

Andrew Balfour, de descendance crie, a produit un corpus impressionnant de plus de 30 œuvres chorales, instrumentales et orchestrales. Il a reçu des commandes notamment des orchestres symphoniques de Winnipeg, Regina et Toronto, de Tafelmusik, d'Ensemble Caprice et de diverses chorales. Ses œuvres ont été produites et diffusées aux échelons local, national et international. Andrew est également fondateur et directeur artistique du groupe vocal novateur de 14 membres Camerata Nova. L'éducation musicale et le rayonnement communautaire, surtout dans les écoles situées dans les quartiers à faible revenu de Winnipeg et les collectivités du nord, sont deux choses qui lui tiennent grandement à cœur. Depuis 2008, il travaille pour le compte d'organismes comme le Centre national des Arts, Camerata Nova, le Winnipeg Symphony Orchestra et diverses divisions scolaires du Manitoba pour offrir aux jeunes élèves des séances qui les amènent à découvrir la joie et la liberté de l'expression de soi par la musique. Andrew a été conservateur et compositeur en résidence des festivals autochtones du WSO en 2009 et 2010; en 2007, il a reçu le prix Making a Mark décerné par le maire de Winnipeg, parrainé par le Winnipeg Arts Council et visant à reconnaître l'artiste en mi-carrière le plus prometteur de la ville. En 2017, le sénat du Canada lui a décerné la médaille d'honneur pour ses réalisations artistiques.

Ian Cusson is a composer of Métis (Georgian Bay Métis Community) and French Canadian descent. His work explores the hybridity of mixed-race identity, and the intersection of Western and Indigenous cultures. He has studied with Jake Heggie, Samuel Dolin, James Anagnoson. Ian was an inaugural Carrefour Composer-in-Residence with the National Arts Centre Orchestra for 2017-2019 and is Composer-in-Residence for the Canadian Opera Company for 2019-2021. He is a Co-Artistic Director of Opera in the 21st Century for 2020/2021 at the Banff Centre. He is an Associate Composer of the Canadian Music Centre and a member of the Canadian League of Composers. He lives in Oakville with his wife and four children.

Ian Cusson est un compositeur de descendante métisse (Communauté métisse de la baie Georgienne) et canadienne-française. Ses œuvres explorent l'hybridité des personnes multiraciales et les chevauchements entre les cultures occidentale et autochtone. Il a étudié auprès de Jake Heggie, Samuel Dolin et James Anagnoson. De 2017 à 2019, Ian a été le premier compositeur en résidence dans le cadre du programme Carrefour de l'Orchestre du Centre national des Arts; il est aussi compositeur en résidence de la Compagnie d'opéra canadienne pour la période 2019-2021. Il est codirecteur artistique de l'Opéra au 21e siècle au Banff Centre, agréé du Centre de musique canadienne et membre de la Ligue canadienne des compositeurs. Il vit à Oakville avec sa femme et leurs quatre enfants.

Juno nominated **Cris Derksen** is an Internationally renowned Indigenous Cellist and Composer. Originally from Treaty 8 in Northern Alberta . Derksen has paved their own sonic path braiding Classical, Electronic and Indigenous music. As a composer she has her foot in many worlds working in Choral, Symphonic, Film, TV, Theatre, Dance and Fashion. As a performer Derksen performs Nationally and Internationally. Recent destinations include Hong Kong, Australia, Mongolia, Europe, Mexico and a whole lot of Canada; the place Derksen refers to as home.

Cris Derksen, qui a été mise en nomination pour un prix Juno, est une violoncelliste et compositrice autochtone de renommée internationale. Originellement de la région du Traité 8 dans le nord de l'Alberta, elle a tracé son propre parcours musical en alliant les musiques classique, électronique et autochtone. Compositrice polyvalente, elle produit des œuvres pour chœurs et orchestres symphoniques, ainsi que pour le théâtre, le cinéma, la télévision, la danse et le milieu de la mode. Elle se produit aussi sur la scène aux échelles nationale et internationale. Ses destinations récentes ont inclus Hong Kong, l'Australie, la Mongolie, l'Europe, le Mexique et de nombreux endroits au Canada, qu'elle considère comme son chez-soi.

Mezzo-soprano **Michelle Lafferty**, is a First Nations indigenous woman from the Northwest Territories and graduated in 2019 from The University of Western Ontario with her Master's in Literature and Performance. In 2017 she performed the roles of Mrs. Peachum in Britten's The Beggar's Opera, Katisha in The Mikado and La Zia Principessa in Suor Angelica. She has performed the role of Eileen in the Ecstasy of Rita Joe by Victor Davis through Opera in Concert in Toronto's St. Lawrence Centre for the Arts. In 2019 she was involved in The Banff Centre for the Performing Arts program for Indigenous Classical Musicians Gathering and a Call to Witness performance. Recently in 2021 she was part of a team of musicians and composers with Calgary Opera that curated the opera lab "Namwayut" dramaturged Marion Newman. An indigenous opera about indigenous resilience. She has also received a Dora Award for best ensemble in the Opera category for Soundstreams production of Two Odysseys Pimootewin/Gállábártnit.

La mezzo-soprano **Michelle Lafferty** est membre des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest. En 2019, elle a obtenu une maîtrise en littérature et interprétation de l'Université Western Ontario. En 2017, elle a incarné Mme Peachum dans le *Beggar's Opera* de Britten, Katisha dans *Mikado* et la Zia Principessa dans *Suor Angelica*. Elle a aussi joué le rôle d'Eileen dans *The Ecstasy of Rita Joe* de Victor Davis pour Opera in Concert au St. Lawrence Centre for the Arts de Toronto. En 2019, elle a participé au programme pour interprètes de musique classique d'origine autochtone du Banff Centre for the Performing Arts et à une production de *A Call to Witness*. Récemment, en 2021, elle a fait partie d'une équipe de musiciens et de compositeurs de l'Opéra de Calgary qui a organisé le laboratoire d'opéra "Namwayut", sous la direction de Marion Newman. Un opéra autochtone sur la résilience autochtone. Elle a également reçu un prix Dora pour le meilleur ensemble dans la catégorie Opéra pour la production *Soundstreams* de *Two Odysseys Pimootewin/Gállábártnit*.

Beverley McKiver is an Ottawa-based pianist, teacher and composer. Her "Boozhoo Manoomin" suite for instrumental ensemble expresses the importance of manoomin to the Anishinaabeg. It was presented at Native Earth Performing Arts in 2018. In 2019, Jumblies Theatre and Soundstreams commissioned Beverley to write the "Odaabaanag" song cycle for community choir based on stories about residential school by three elders. Her "Canadian Floral Emblems Suite" was funded by the Canada Council and performed by Beverley in an online concert series. Six of these pieces were later arranged and performed by Dominion Carillonneur Dr. Andrea McCrady for the Peace Tower Carillon.

Beverley McKiver est une pianiste, enseignante et compositrice d'Ottawa. Sa suite *Boozhoo Manoomin* pour groupe instrumental souligne l'importance du manoomin pour les Anishinaabeg et a été présentée dans le cadre des Native Earth Performing Arts en 2018. En 2019, Jumblies Theatre et Soundstreams lui ont demandé de composer de cycle de chants *Odaabaanag* pour chœur communautaire basé sur les récits à propos des pensionnats de trois aînés. Sa *Canadian Floral Emblems Suite*, qu'elle a interprétée dans le cadre d'une série de concerts en ligne, a été subventionnée par le Conseil des arts du Canada. Six des pièces qui la composent ont ensuite été arrangées et interprétées par la carillonneuse du Dominion Andrea McCrady pour le carillon de la tour de la Paix.

Melody McKiver's musical work integrates electronics with Western classical music to shape a new genre of Anishinaabe compositions. Their debut EP *Reckoning* was nominated for an Indigenous Music Award, and they were a participant in the Banff Centre for the Arts' inaugural Indigenous Classical Music Gathering. A frequent performer across Turtle Island, Melody has performed at the National Arts Centre, Luminato Festival, Vancouver's Western Front, and the Toronto International Film Festival. They have shared stages with Polaris Prize winners Lido Pimienta, Tanya Tagaq, and Jeremy Dutcher, and performed with acclaimed filmmaker and musician Alanis Obomsawin. As a composer, Melody was commissioned by Soundstreams and Jumblies Theatre to write a string quartet responding to Steve Reich's *Different Trains*, drawing on interviews conducted with local elders. Melody was invited to the Berlinale Talents Sound Studio as a music and composition mentor for the 2020 Berlin International Film Festival. They also reimagined Stravinsky's *Rite of Spring* through an Anishinaabeg lens alongside choreographer Brian Solomon. Melody is also employed as a youth worker in Sioux Lookout, providing mental health and cultural supports to First Nations students. Upcoming projects include a song and music video premiering on Amplify, a new APTN show that explores musicians' creative processes, and a full-length album in 2021.

Melody McKiver est un musicien anishinaabe, violiste, compositeur, et danseur traditionnel de powwow. Son origine est issue de la Première Nation de Obishikokaang Lac Seul ainsi que de l'Écosse et de la Lituanie. Melody a maintenant établi ses quartiers à Sioux Lookout dans la nord-ouest de l'Ontario et la territoire de Traité no 3, mais était élevée en Ottawa. À titre d'artiste soliste, elle/il explore toute la gamme des possibilités de l'alto, de l'expression musicale minimaliste jusqu'à la musique cinématique. Melody présent *Reckoning* EP éponyme pour alto solo en décembre 2017.

Jessica McMann is a Cree (Cowessess, SK) musician, contemporary dancer and choreographer. She is also a classically trained flutist with a Bachelor of Music from the University of Calgary and an MFA in Contemporary Arts from Simon Fraser University. Her recent compositions and soundscapes explore Indigenous identity and history. She is also co-founder and co-director Wild Mint Arts, an Indigenous arts company. Currently her personal experience, Two-Spirit identity, Cree and Blackfoot language, history of powwow and hoop dancing, and the strength of Indigenous women guide her current contemporary dance work. She works regularly with Elijah Wells, a Blackfoot animator to bring the stories of Transgender, Two-Spirit and Queer persons alive.

Jessica McMann est une musicienne, interprète de danse contemporaine et chorégraphe crie (Cowessess, SK). Cette flûtiste de formation classique détient un baccalauréat en musique de l'Université de Calgary et une maîtrise en beaux-arts avec spécialisation en arts contemporains de l'Université Simon Fraser. Ses compositions et paysages sonores récents explorent l'identité et l'histoire autochtones. Elle est aussi cofondatrice et codirectrice de Wild Mint Arts, une compagnie artistique autochtone. Son expérience personnelle, sa bispiritualité, les langues des Cris et des Pieds-Noirs, l'histoire du pow-wow et de la danse du cerceau, ainsi que la force des femmes autochtones l'inspirent dans son travail de danse contemporaine. Elle travaille régulièrement avec Elijah Wells, un animateur pied-noir, pour donner vie aux récits des personnes transgenre, bispirituelles et queer.

www.jessicamcmann.com

Sonny-Ray Day Rider (B.A., Music) is a Blackfoot composer, pianist, from the Kainai Blood Tribe. Sonny-Ray has a broad musical palate working with many genres. Sonny-Ray is pursuing advanced studies (M.mus) in music composition at the University of Lethbridge. He shows great promise in the field, having accumulated a large breadth of significant creative projects as an emerging Kainai (Blackfoot) artist in an impressively short time span. He also currently has a seat on the Indigenous Advisory Circle to the Library and Archives Canada and is past faculty alumni to the Banff Centre for Arts and Creativity.

Sonny-Ray Day Rider (B.A., musique) est un compositeur et pianiste pied-noir de la tribu des Blood. Son vaste éventail musical englobe de nombreux genres. Sonny-Ray poursuit des études supérieures (M.mus) en composition à l'Université de Lethbridge. Cet artiste prometteur a accumulé en très peu de temps un nombre considérable de projets de création divers. Il siège actuellement au Cercle consultatif autochtone de Bibliothèque et Archives Canada et a fait partie du corps enseignant du Banff Centre for Arts and Creativity.

