

C/

EQUINOX

P R I D E

Jordan Bahat

First off,

thank you all for sharing this with me. As I mentioned before, this is a dream brief. Here we have an inspiring and malleable concept, a bold client, and a cause that deserves our full creative output. So, really, the only way we truly mess this up is if we play it safe.

Which we will not do.

Before we jump into creative - a bit about how I want to approach this all on a very practical level.

A woman with short hair, wearing a red sports top, is in the foreground, looking down with a focused expression. Behind her, a man in a black tank top is also working out, looking down. They are in a gym setting with yellow pull-up rings and red vertical bars. The number '6093' is visible on the wall in the background.

*AUTHENTICITY
&
INCLUSION*

Authenticity is a word we use all the time in advertising. Sometimes we even mean it. Other times we throw it into statements like a comma. But this time, the stakes are such that we really need to adhere to it. And while we're working with creative subjectivity through the expression of dance, there's a lot we can do to make sure that people feel well-represented on-screen in this project.

The best way to get there, I believe, is by actively seeking out diversity in the makeup of our creative team; Of our cast and our crew - from the camera department to the art department and choreography.

Part of why this project is important is that it sheds light on identities that too often feel unrepresented in our culture. I can't pretend to be an expert on all of this - so to make up for any blind spots or misunderstandings - I feel it's critical that we open up the creative dialogue to talented people of all identities.

And, of course, in keeping with all of this - I want to make sure that "The Center" remains a key collaborator and guide as we move forward.

A UNIFYING IDEA

There are a lot of creative considerations at play here - many of which you've already called out. A major one is, how do we give each word/letter/term its own fully realized identity - while at the same time creating a piece that feels unified from start to finish? And, in doing so, how do we maintain the thread of celebration that should weave through all of this?

In playing with a number of structural/narrative devices that could solve for these questions - I came across what feels like, ultimately, the best approach on both a creative and thematic level:

There has always been at least one place that has provided home and haven for the unrepresented, the voiceless, the outsiders, and the unheralded: That is and always has been, *the theater*. So let's use the powers of revelry inherent in the grammar of the theater to celebrate the enormity of the human experience - and the ways we're unique as individuals. But let's take that idea of theater - and bring it out into the streets.

My idea is to build a very loose narrative around our dancers – by presenting scenes and locations that feel as though they might be plucked from the dancers’ real lives. Because their lives include both the mundane and the theatrical – be able to hybridize the space between formal theater setups and documentary style happenings. We can modulate each scene between realism and formality in a way that feels connected to our dancers’ lives so we can take the extravagance of the theater and watch it unfold in unexpected places – and take the intimacy of private moments and air them out in public – all in the spirit of celebration. Whether on stage or in the streets, these moments feel intimately grounded in the lives of our dancers. The

idea of expanding our film to include real locations as well as the stage also has a secondary impact: People who take on the identities we spell out are all around us; at your laundromat, in your apartment building, your corner market and the DMV. Let’s take these inner identities and celebrate them proudly, outwardly through dance.

We’ve all seen beautiful examples of dance in formally styled and lit locations. Here are some examples of films that bring that drama out into the public space:

- [Man On Fire](#)
- [Paris Go Zones](#)
- [Hypnotized](#)

An aerial, high-angle photograph of a theater or auditorium. The seats are arranged in rows, with the front rows being red and the back rows being yellow. Several people are walking through the aisles, their movement captured with a slight blur, suggesting a sense of activity and flow. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights, creating a textured and dynamic scene. The overall mood is one of organized movement and shared space.

COLLABORATION

I have some concepts in mind for what I believe might work as visual and thematic associations for many of our words. However, I truly think that that process must be extremely collaborative between us – and The Center, and our choreographer.

For instance, when we talk about the word bisexual, my immediate association is to stage what appears to be a three-way love triangle between male and female, with intimacy portrayed through dance.

However, I can very quickly see how that *may* suggest a kind of promiscuity on behalf of bisexuals. There is an interpretation of that scene that confuses

bisexuals with polyamory. We have to speak about these things, discuss the potential for misunderstandings, and work creatively with the whole team to shape our scenes.

It gets complicated quickly but I'm confident we can work things out.

One of the ways I think we absolve ourselves of some of the responsibility of representing an entire sexual or gender identity in just a short scene, is by personalizing the identity through captured stories. These are audio clips that I want to capture before filming through outreach and interview. I'll want to record people who identify with the terms we're exploring and capture

their stories. We'll then use snippets of those stories within the audio bed of the film – and, in some cases, those stories may actually inform and shape the design of the scenes.

Until we're all in communication with The Center, and we have our choreographer and dancers cast, and I've had the opportunity to record these audio interviews – it's all a little bit nebulous. Nevertheless, I'm inclined to share a bit of a walk-through – primarily as an illustration of how this film will function on a tactile level... So, with caveats that these scenes can (and likely should!) change once we bring our core collaborators into the tent, the following should be taken only as a style guide.

*TRUE STORIES
INTERPRETED*

We hear documentary audio of what sounds like a cluster of young voices mid-conversation.

Note: The following dialogue is an approximation.

DANCER A:
L-G-B-T

DANCER B:
There's Q too.

Picture opens and we're in a city alley between busy boulevards. Five young friends talk as they stretch their arms and legs.

DANCER A:
Q, right, right!

DANCER C:
(rattling off)
L-G-B-T-Q-I-A-P-K!

DANCER A:
That's like a whole alphabet.

DANCER B:
You could probably fill a whole alphabet if you wanted to.

DANCER C:
You're saying that like that's a lot or something. Think about it: There's

twenty-six letters in the alphabet, right? And each of the letters you were saying before are like... An identity. The way somebody identifies. You really think there's only twenty-six ways to be?

DANCER A:
I don't know. I've always been shitty at math.

All five bust up laughing. They open a back door and enter a building, leaving the alley vacant.

Cue *music*

Documentary style conversation and confessions carry on throughout the experience and form a kind of narrative spine to the whole piece. It's not rap. It's not spoken word. It's colloquial dialogue and responses to prompts about the letters and associated terms. For instance:

We start tight on a dancer's hands, held steady in front of her face in the shape of the letter "A". Graphic hash marks outline her fingers in the A shape - a bit like this scene from [Pulp Fiction](#). We're under a bridge (an icon of support). The word ALLY has been tagged large on the concrete overpass. The choreography plays with the idea of bodies supporting one another - lifting each other up - or even a sort of expression of a [Roman Testudo Formation](#) (we could fashion shields for this) to suggest protection as we hear:

"Ally is an A-word. To me it means... Yeah, it might not be your situation or even something you totally understand from the inside but,..You're a friend. You support it. And you defend the oppressed".

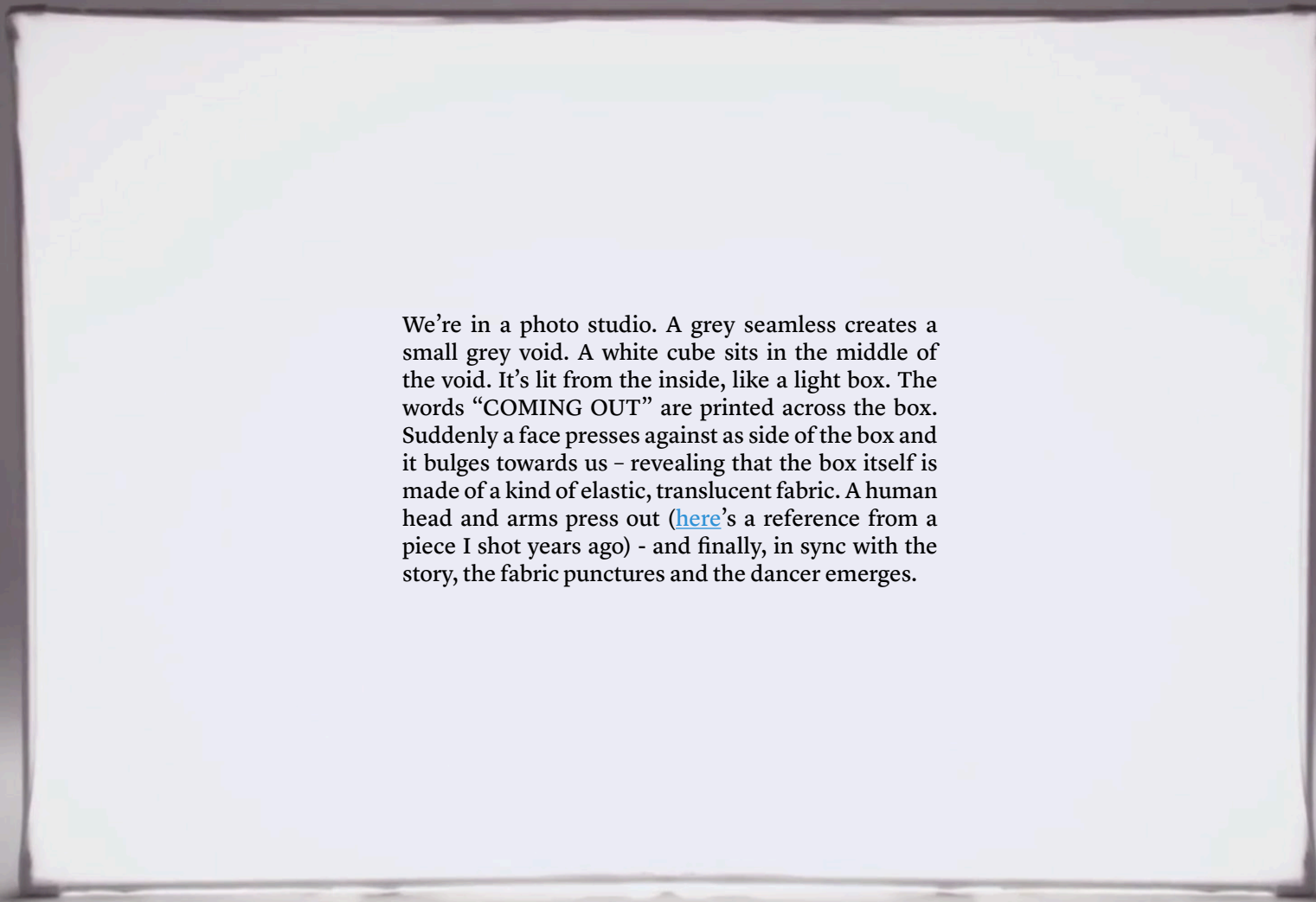

The dancer cracks her knuckles and we cut to:

A tube TV plays an old cartoon kids show. “ B IS FOR BI-SEXUAL” flashes across the screen. We pull off the screen and we’re in an empty apartment. A female dancer stands in the middle of the room as a man and a woman court her, circling around her. She leaps towards one of them and shares a passionate moment - before spinning into the arms of the other. All the while, beneath the music we hear:

“I knew I was a bi-sexual like ten years ago. I had a girlfriend and I was in love with her. Honestly. And she had a brother and... I don’t know. You know they say, the heart wants what it wants? I guess that’s true.” And we hear cheerful laughter.

A large, glowing white rectangular void is centered in a dark grey studio setting. The void is perfectly rectangular and has a soft, ethereal glow, making it stand out against the dark background. The edges of the void are slightly blurred, giving it a dreamlike quality. The overall scene is minimalist and atmospheric.

We're in a photo studio. A grey seamless creates a small grey void. A white cube sits in the middle of the void. It's lit from the inside, like a light box. The words "COMING OUT" are printed across the box. Suddenly a face presses against a side of the box and it bulges towards us - revealing that the box itself is made of a kind of elastic, translucent fabric. A human head and arms press out ([here's](#) a reference from a piece I shot years ago) - and finally, in sync with the story, the fabric punctures and the dancer emerges.

“I remember when I came out. I told my best friend and... In the seconds before I told him I felt like I couldn’t breathe. Like I had to tell him – or tell *somebody* just like, to get a breath. And I swear as soon as I told him it was just instant. I remember he smiled and he actually thanked me for trusting him. And suddenly I took this deep breath. It was beautiful”.

...

There’s a lot more to define and discuss here along the lines of words and particulars, but I think this is a pretty good starting point in order to get a sense of the visual ideas, how this piece plays with realism and formalism, how we integrate narrative and the graphic components too.

MUSIC
&
SOUND

Music is a major component of this piece. The music brief here has to mirror our visual approach... It has to be modular. It has to be something that feels motivated by each scene individually while, at the same time, a cohesive musical experience.

With that in mind, I think it's very important that the music process be collaborative – with pieces of music being written even prior to shoot so that our dancers might be able to work with what ends up being the final music.

Practically, I'd like to approach this all in an almost backwards process:

First: Record and cut the audio-documentary portion of the film.

Second: Score the audio documentary with a composer.

Third: Shoot the visual components with the music score and audio-documentary as a reference.

And, finally: Cut and rescore the film to account for any adjustments that may be necessary as picture influences sound.

In order to collaborate to this degree, we'd really want a film composer's human touch and I have someone in mind that I'd really like to reach out to.

There's a lot more to discuss here, particularly as we flesh out the 26 individual vignettes. But I'm hopeful you see what I have in mind here and you can follow my thought process. I'm happy to talk more about it - and I'm very excited to collaborate further.

Thanks,

Jordan

The LGBTQ Alphabet (États-Unis – 2017 – 4,56')

Réalisation : Jordan Bahat

Dossier de présentation du projet de film (traduction par Jean-Marc Leduc)

(page 2)

Tout d'abord, merci à vous d'avoir accepté de partager cette aventure avec moi. Comme je l'ai déjà dit, c'est un projet idéal. Nous avons un concept motivant et évolutif, un client ambitieux, et une cause qui mérite que nous donnions le meilleur de nos capacités artistiques. En gros, la seule manière de faire foirer ce projet, c'est d'être trop timoré et trop frileux. Ce qui ne risque pas d'arriver.

Voici comment je voudrais aborder ce projet, d'un point de vue purement pratique.

(page 4)

Authenticité et intégration

Authenticité. C'est un mot que l'on utilise très souvent dans le monde de la publicité. Il arrive que ce soit fait de manière sincère. Dans la plupart des cas, on l'utilise par facilité, pour ponctuer une phrase.

Mais ici, les enjeux sont tels qu'il faut y adhérer totalement.

Même si notre projet repose sur la subjectivité artistique du mouvement chorégraphique, nous devons nous assurer que les gens ne se sentent pas trahis par la manière dont nous allons les représenter à l'écran.

La meilleure manière d'y parvenir, je pense, est de rechercher à tout prix la diversité dans la composition de notre équipe artistique dans son ensemble, des danseurs aux techniciens.

L'une des raisons qui fait que ce projet est important est qu'il met en lumière des identités qui se sentent sous-représentées dans notre culture.

Je ne me prétends pas expert dans ce domaine ; ainsi, pour pallier toute méconnaissance et incompréhension, je pense qu'il est absolument nécessaire de favoriser un dialogue constructif avec des personnes de talent, représentant toutes les identités.

Et bien entendu, pour être parfaitement cohérent, je voudrais m'assurer que "The Center" restera notre principal interlocuteur, pour nous guider au cours du processus de création.

(page 6)

Fil conducteur

Il y a énormément de considérations artistiques en jeu dans ce projet, que vous avez pour la plupart déjà identifiées.

L'une des plus importantes : comment restituer de manière fidèle, pour chaque lettre / mot / expression, une identité propre, tout en créant une pièce qui soit cohérente de bout en bout ?

Et ce faisant, faire en sorte de suivre le fil conducteur qui devrait en constituer la trame : j'ai nommé, la fête.

En m'amusant à explorer quelques procédés narratifs et de mise en scène pour répondre à ces questions, j'ai identifié ce qui me semble être la meilleure approche sur un plan artistique et thématique :

Il est un lieu qui depuis toujours représente un refuge, un havre de paix pour tous les exclus, les marginaux, les sans-voix. Ce lieu est, et a toujours été, *le théâtre*.

Utilisons donc l'extravagance inhérente à la grammaire théâtrale pour célébrer l'étendue de l'expérience humaine, et ce qui nous rend uniques en tant qu'individus. Retenons l'idée du théâtre – mais faisons-le descendre dans la rue.

(Page 7)

Mon intention est d'écrire une trame narrative très souple autour de nos danseurs, en montrant des scènes et lieux qui donnent le sentiment d'être directement tirés de la propre vie des danseurs.

Le fait que leurs vies sont ancrées à la fois dans le quotidien et le spectaculaire devrait nous permettre de mettre en scène des performances « documentaires » dans des décors théâtraux.

Nous pouvons construire chaque scène en modulant les effets de réel et la forme écrite, pour donner le sentiment d'être témoins de l'expérience de chaque danseur. Ainsi, nous utilisons l'extravagance du langage théâtral et le plaçons dans des endroits inattendus. Nous mettons en scène des moments privés et intimes et les montrons au grand jour, tout ceci dans un esprit festif, de célébration. Que ce soit sur scène ou dans la rue, ces instants semblent être intimement inspirés de la vie de nos danseurs.

Le fait de situer notre film aussi bien dans des décors réels que sur scène aura un autre impact :

Les gens dont les identités sont représentées à l'écran vivent à côté de nous. Nous les côtoyons à la laverie automatique, les croisons dans l'immeuble, au magasin du coin, au garage...

Rendons visibles ces identités intimes et célébrons-les avec fierté et sans timidité, grâce à la danse.

Nous avons tous en tête de merveilleux exemples de ballets mis en scène et en lumière dans des décors formels.

Voici quelques exemples de films qui donnent à voir la danse dans l'espace public :

- *Man On Fire*
- *Paris Go Zones*
- *Hypnotized*

(page 10)

Collaboration

J'ai quelques concepts en tête qui pourraient créer des associations thématiques et visuelles avec plusieurs des mots choisis.

Cependant, je pense que ce processus doit être basé sur le travail collaboratif, entre nous, avec 'The Center' et notre chorégraphe.

Par exemple, à propos du terme 'bisexuel', l'association immédiate qui me vient est de mettre en scène ce qui semble être un triangle amoureux entre hommes et femmes, où l'intimité est exprimée par la danse.

Cependant, je comprends tout à fait que cette association puisse être vue comme une espèce de représentation de la promiscuité de la part des bisexuels. Une interprétation de cette scène pourrait mener à une confusion entre bisexualité et pluri-amour.

Il faut que nous discutons de ces choses, voir d'où pourraient venir les confusions, et travailler de manière constructive avec toute l'équipe pour donner forme à nos saynètes.

La difficulté est grande, mais je suis certain que nous pouvons trouver des solutions.

L'une des manières d'y parvenir, et d'éviter la caricature d'une identité sexuelle en une très courte scène, est de personnaliser ces identités au travers d'histoires personnelles, sous formes de clips audio –des entretiens menés auprès de volontaires- que j'aimerais enregistrer avant de commencer le tournage. Je voudrais enregistrer des témoignages de gens qui s'identifient à ces termes, et recueillir leurs histoires personnelles. Nous en utiliserions ensuite des passages dans la bande-son du film ; dans certains cas, ces histoires pourraient même donner une indication sur la forme que doivent prendre les saynètes.

Bien sûr tout ceci reste très flou, car nous n'avons pas commencé le travail avec 'The Center', nous ne connaissons ni le chorégraphe ni les danseurs, et je n'ai pas encore réalisé ces enregistrements. Néanmoins l'idée est de vous faire une sorte de visite guidée du projet, pour vous donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler ce film.

Bien entendu, les saynètes pourront (et devront certainement) évoluer quand l'équipe complète s'emparera du projet, mais ce que je vous propose est une sorte de guide stylistique.

Des histoires vraies mises en scène (page 13)

On entend un fond sonore documentaire de ce qui semble être un groupe de jeunes gens en pleine conversation.

Nb : le dialogue qui suit n'est qu'une esquisse.

DANCER A :

L-G-B-T

DANCER B :

Q.

Extérieur jour, une ruelle, entre deux boulevards animés. Cinq jeunes personnes discutent tout en faisant des étirements.

DANCER A :

Q, oui, bien sûr!

DANCER C :

(très vite)

L-G-B-T-Q-I-A-P-K!

DANCER A :

On dirait un alphabet complet.

DANCER B :

Oui, on pourrait en faire tout un alphabet si on voulait.

DANCER C :

Tu veux dire que tu voudrais en faire une liste ? Mais réfléchis: Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et selon toi, pour chacune des lettres il y aurait ... une identité ? Une manière de se décrire. Tu penses vraiment qu'il n'y a que 26 manières d'être ?

DANCER A :

J'en sais rien. J'ai toujours été nul en maths.

(Ils éclatent tous de rire. Ils ouvrent une porte de service, et entrent dans un bâtiment, laissant la ruelle vide.)

Musique

(page 14)

Des conversations et confidences, de type documentaire, se poursuivent tout du long, créant une sorte de colonne vertébrale narrative. Ce n'est pas du rap. Ce n'est pas déclamé. Ce sont des dialogues authentiques et des réponses spontanées en réaction à une lettre ou expression. Par exemple :

Plan serré sur les mains d'une danseuse, qu'elle tient devant son visage pour former la lettre A. Des lignes graphiques superposées à l'image soulignent le A formé par ses doigts –un peu comme dans cette scène célèbre de *Pulp Fiction*. La scène se passe sous un pont (qui symbolise le lien)

Le mot ALLY (Allié) a été taggué en grand sous le pont en béton. La chorégraphie joue avec l'idée de corps se soutenant l'un l'autre, avec des portés, ou même une espèce de tortue romaine (on pourrait même créer des boucliers) pour suggérer la protection et la bande-son dit :

“En A, Allié. Pour moi ça veut dire... bon, vous n'êtes pas nécessairement dans cette situation, vous ne vivez pas la situation de l'intérieur, mais vous êtes un ami. Vous apportez votre soutien. Vous défendez les opprimés.”

(page 16)

La danseuse fait craquer ses doigts. 'Cut' sur :

Un poste de télé cathodique, allumé sur un vieux dessin animé. « En B, Bi-sexuel » apparaît à l'écran. Zoom arrière, on est dans un appartement vide. Une danseuse est debout au milieu de la pièce, un homme et une femme tournent autour d'elle, lui faisant la cour. Elle fait un bond vers l'un d'eux et ils échangent un moment passionné, avant qu'elle ne s'échappe et d'une pirouette se jette dans les bras de l'autre.

Derrière la bande-son, on entend « J'ai découvert que j'étais bi, ça fait, quoi, une dizaine d'années... j'avais une petite amie, et j'étais amoureuse d'elle. Vraiment. Mais elle avait un frère, et... J'sais pas, on dit 'le cœur a ses raisons...' ben, j'crois que c'est vrai. » Eclats de rire

Page 18

Nous sommes dans un studio photo. Fond gris, pour suggérer le vide. Un cube blanc au milieu du vide. Il est éclairé de l'intérieur, comme une boîte lumineuse. Les mots « coming out » sont écrits sur la boîte. Tout d'un coup, un visage se colle contre un des côtés de la boîte, et s'approche de nous, révélant que la boîte est faite d'un tissu translucide et élastique. Un visage et des mains repoussent les parois (une référence directe à un film que j'ai fait il y a quelques années) et finalement, pour donner vie à l'histoire, le tissu se déchire et le danseur apparaît.

Page 19

« Je me souviens du moment où j'ai fait mon coming out. Et l'ai dit à mon meilleur ami. Juste avant de lui dire, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Comme s'il fallait que je lui dise –à lui ou à quelqu'un - pour pouvoir respirer. Et je le jure, à la seconde où je lui ai dit, ça a été instantané. Je me souviens de son sourire, et il m'a remercié de lui avoir fait confiance. Et là j'ai respiré à fond. C'était un très beau moment »

...

Il nous reste beaucoup de choses à déterminer et à discuter concernant les répliques et les scènes, mais je pense que ceci est un bon point de départ pour avoir une idée des effets visuels, en termes de réalisme et de formalisme. Comment intégrer la narration et les composants graphiques.

La musique est un composant majeur de ce film. La composition doit refléter notre approche visuelle. Elle doit être modulaire. Elle doit donner l'impression de correspondre à chaque scène individuellement, tout en ayant une cohérence globale.

Ainsi, je pense que le processus créatif doit être collaboratif, quitte à ce que les morceaux soient composés avant le tournage, de sorte que nos danseurs puissent travailler sur la bande-son finale.

En pratique, j'aimerais que nous procédions à l'envers :

Un : enregistrer et monter la partie audio-documentaire

Deux : travailler avec un compositeur sur cette base

Trois : tourner les scènes avec la bande-son (musique et audio-documentaire) comme référence

Et enfin : monter le film et retravailler la bande-son si nécessaire pour coller au plus près aux images

Il nous reste beaucoup de choses à définir, notamment lorsque les 26 vignettes prendront vie.

J'espère que mes explications vous auront permis de comprendre ce que j'ai en tête. Nous pouvons en parler de vive voix, et j'ai hâte de commencer le travail.

Merci à vous,

Jordan