

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD (Québec)

HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS + GYMNOPÉDIES

Marie Chouinard

31. Oct., 1. 2. Nov. 2013

Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

CRÉDITS

HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS

Ballet en un acte

Créé au festival international de danse Impulstanz, Vienne, Autriche le 2 août 2011

Durée : 37 minutes

Direction artistique et chorégraphie : Marie Chouinard

Éclairage, scénographie : Marie Chouinard

Musique : Louis Dufort

Environnement sonore : Edward Freedman

Costumes : Marie Chouinard

Coiffure : Marie Chouinard

Texte et dessins projetés : Henri Michaux, tiré de l'ouvrage *Mouvements* (1951), Avec la permission des ayants droit d'Henri Michaux et des Éditions Gallimard

Danseurs à la création : Kimberley De Jong, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mongrain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, Gérard Reyes, Dorotea Saykaly, James Viveiros, Megan Walbaum

Danseurs : Paige Culley, Valeria Galluccio, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Mariusz Ostrowski, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Dorotea Saykaly, James Viveiros, Megan Walbaum

Une production de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD avec l'appui de ImpulsTanz (Vienne)

Avertissement : ce spectacle comporte des effets stroboscopiques

ENTRACTE (15 min)

GYMNOPÉDIES

Première mondiale au Centro Cultural de Belem, Lisbonne, Portugal, juin 2013

Durée : 30 min

Direction artistique, chorégraphie et mise en scène : Marie Chouinard

Musique : Érik Satie, Gymnopédies n° 1, n° 2, n° 3, Richard Wagner, Ouverture Tristan et Iseult

Consultant musical : Louis Dufort

Création lumières : Alain Lortie

Scénographie : Guillaume Lord, Marie Chouinard

Environnement sonore : Jesse Leveillé

Costumes : Liz Vandal

Costumes supplémentaires et accessoires : Marie Chouinard

Danseurs à la création : Paige Culley, Valeria Galluccio, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Mariusz Ostrowski, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Gérard Reyes, Dorotea Saykaly, James Viveiros, Megan Walbaum

Danseurs : Paige Culley, Valeria Galluccio, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Mariusz Ostrowski, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Dorotea Saykaly, James Viveiros, Megan Walbaum

Une production de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, en coproduction avec Les Nuits de Fourvière (Lyon), avec l'appui de Carolina Performing Arts (Chapel Hill) et d'ImPulsTanz (Vienne)

Avertissement : ce spectacle comporte de la nudité

Équipe de tournée

Répétiteur/trice : Kimberley de Jong

Directrice de tournée : Marie-Pier Chevrette

Directeur technique et régisseur lumière : Robin Kittel-Ouimet

Sonorisateur : Antoine Bouchard

Régisseuse de scène: Noémie Avidar

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD remercie chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts de Montréal.

HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS

En 1980, Marie Chouinard découvre le livre *Mouvements*, publié en 1951, du poète et peintre Henri Michaux (1899-1984). Composé de 64 pages de dessins à l'encre de Chine, d'un poème de 15 pages et d'une postface, *Mouvements* donne à voir des figures multiformes que Marie Chouinard s'est plu à lire littéralement, de gauche à droite et de page en page, comme une partition chorégraphique. Elle décide alors de procéder à un décryptage des dessins de cet immense artiste et de faire danser ces « mouvements à jets multiples, fête de taches, gammes de bras »¹.

L'incarnation du livre est réalisée à la lettre puisque même le poème, qui figure en son milieu, sa postface et la première et quatrième de couverture, avec ses dessins inversés, font partie de l'œuvre chorégraphique.

Les dessins sont projetés en arrière-plan, donnant ainsi la possibilité aux spectateurs de faire simultanément une lecture personnelle de la partition de Michaux. Faisant écho à la présentation visuelle d'une page blanche avec son dessin noir, les interprètes, vêtus de noir, dansent sur un plancher blanc.

GYMNOPIÉDIES

Présentée en première mondiale aux Lisboètes, le 14 juin 2013, *GYMNOPIÉDIES* passera par Vienne (Autriche), Bassano (Italie) et quelques autres villes européennes avant de nous être enfin dévoilée à Montréal par Danse Danse.

Dans cette nouvelle création, Marie Chouinard invite ses interprètes au piano pour qu'ils y jouent les trois Gymnopédies d'Erik Satie. Elle les suspend en duos dans l'espace-temps si particulier de la musique de ce compositeur qui fréquenta Cocteau, Picasso, Poulenc, Duchamp, Man Ray et bien d'autres créateurs.

GYMNOPIÉDIES

ballet pour 11 danseurs
autour de la forme du duo
pendant qu'au piano, les danseurs à tour de rôle jouent les gymnopédies de érik satie

je travaille le duo
sa transfiguration
le fracas de la beauté
sa finesse

bien que le sujet apparent de cette nouvelle création soit le duo, amoureux, érotique,
le véritable sujet est peut-être l'inattendu, le temps, la danse elle-même, le miracle autrement, l'apparition
du présent,
l'ailleurs soudainement et puissamment ici, enfin

plus profondément encore, le sujet serait simplement
la forme
la forme bouleversante et éphémère qui correspondrait au
pressentiment qui m'a fait entreprendre ce travail autour du duo
trouver cette forme, la donner aux spectateurs

mon sujet est le chemin vers toi

marie chouinard, paris, janvier 2013

¹ Henri Michaux.

MARIE CHOUINARD ET LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

En 1978, Marie Chouinard présente sa première création, *Cristallisation*, qui la consacre aussitôt comme une artiste singulière, animée d'une quête d'authenticité communicative. Suivra une trentaine de solos dont les incontournables *Marie Chien Noir* (1982), S.T.A.B (Space, Time and Beyond) (1986), et *L'Après-midi d'un faune* (1987), chorégraphies marquantes de la danse contemporaine des 30 dernières années.

C'est en 1990 que la soliste et chorégraphe fonde sa propre compagnie. Depuis, la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD a présenté plus de 1 000 spectacles sur les grandes scènes internationales, dans les plus prestigieux festivals et les plus grands théâtres. Ses pièces sont interprétées par des danseurs d'exception, que l'on pense à Carol Prieur, désignée danseuse de l'année 2010 par le magazine *Tanz*, véritable référence de la danse contemporaine, ou à Lucie Mongrain, fabuleuse interprète du solo *Étude no 1* (2001).

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD coproduit ses œuvres avec les grands noms du milieu des arts tels que la Biennale de Venise, le Festival international de danse ImPulsTanz Vienne, le Théâtre de la Ville à Paris, la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, la Fondazione Musica Per Roma à Rome, ainsi qu'avec le Festival TransAmériques, la Place des Arts à Montréal et le Centre National des Arts à Ottawa. Parmi les pièces à son répertoire, *Le Sacre du printemps*, œuvre phare créée en 1993, est encore dansé aujourd'hui. Ses *24 Préludes de Chopin* (1999) figurent au répertoire du Ballet National du Canada (Toronto), *Prélude à l'Après-midi d'un faune* (1994) est dansé par La São Paulo Companhia de Dança tandis que l'acte 1 de *bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG* (2005) est interprété par les Ballets de Monte-Carlo et le GöteborgsOperan (Suède). À l'occasion des 100 ans de la musique du *Sacre du printemps* du compositeur Igor Stravinsky, la compagnie suédoise intègre aussi à son répertoire cette chorégraphie.

En 2007, la COMPAGNIE s'installe dans son propre lieu de création, l'Espace Marie Chouinard, à Montréal. C'est là qu'en 2009, après une trêve de 20 ans comme interprète, Marie Chouinard renoue avec la scène dans le solo *gloires du matin* :-). En 2012, elle poursuit son expérience solo avec IN MUSEUM, une performance de 3 heures.

Elle est l'auteure de *Chantier des extases*, un recueil de poèmes publié aux éditions du passage en 2008. En 2010 paraît COMPAGNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY, magnifique ouvrage qui célèbre, à travers de nombreuses photographies couleur, deux prolifiques décennies de création de *Les Trous du ciel* (1991) à la chorégraphie LE NOMBRE D'OR (LIVE) (2010).

Scénographe, conceptrice d'éclairage et photographe, son opus compte également des œuvres multimédias (les installations *Cantique no 3*, créée avec Louis Dufort, et *Icônes*, créée avec Luc Courchesne) et cinématographiques (le film *bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG*).

En 2011, elle participe à l'exposition collective BIG BANG du Musée des beaux-arts de Montréal et y présente l'installation Paradisi Gloria. En 2012 les oeuvres picturales de Marie Chouinard sont exposées sous le titre "Dessins" à la Galerie Donald Browne à Montréal et à Toronto dans le cadre du "Toronto International Art Fair".

Nommée Officier de l'Ordre du Canada en 2007, Marie Chouinard a reçu plusieurs prix et honneurs: Prix Bessie à New York (2000), le prix Denise-Pelletier (2010), le Prix du mérite artistique de la Fondation Imperial Tobacco (2010), le grade de Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres (France - 2009). Enfin, le nom de Marie Chouinard fait son entrée dans *Le Petit Larousse illustré* en 2010 et dans *Le Robert* en 2011. En 2012, le Conseil des arts et les lettres du Québec décerne, à Marie, le Prix de la meilleure oeuvre chorégraphique pour LE NOMBRE D'OR (LIVE).

INTERPRÈTES

Paige Culley a obtenu son diplôme de la School of Toronto Dance Theater en 2010, où elle s'est vue octroyer la bourse Hnatyshyn Foundation Developing Artist en danse contemporaine. Elle a dansé pour Antonija Livingstone, Martin Bélanger, Ame Henderson et Michael Trent chez Dancemakers, ainsi que pour Shannon Gillen et Danièle Desnoyers. Elle rejoint la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2011.

Valeria Galluccio est née à Naples en Italie. Elle a suivi sa formation en ballet au côté d'Annalisa Cernese. Durant trois ans, dans le cadre de la Biennale de Venise, elle est l'interprète principale des oeuvres d'Ismaël Ivo *Glass Room*, *The Waste Land* et *Oxygen*. Elle travaille de nouveau avec le chorégraphe sur la pièce *Le Sacre du printemps* pour le Napoli Teatro Festival. Valéria se joint à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2011.

Leon Kupferschmid est originaire d'Israël. Il a étudié à la Jérusalem Music and Dance Academy, avant de rejoindre le Scapino Ballet Rotterdam (Pays-Bas), où il a dansé de 2004 à 2005. Leon poursuit ensuite sa formation à la Juilliard School à New York. Il se joint à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2009.

Lucy M. May, originaire du Nouveau-Brunswick, a d'abord étudié à Dance Fredericton, puis a poursuivi sa formation en danse à LADMMI (Montréal) et à la Rotterdam Dance Academy. Elle a dansé entre autres pour DanseKparK, la Compagnie Capriole, Meyer-Chaffaud DC, Lucie Grégoire Danse et Mélissa Raymond. Elle a également enseigné à LADMMI de 2008 à 2009. Elle se joint à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2009.

Mariusz Ostrowski a suivi sa formation à l'École nationale de ballet de Varsovie, en Pologne. Il a dansé pour le National Ballet of Poland, le Ballet Arizona, Atlanta Ballet, Rubberbandance et les Grands Ballets Canadiens de Montréal, où il a été premier soliste. Il se joint à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2009.

Sacha Ouellette-Deguire intègre la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2012. Auparavant, il a dansé pour les compagnies Omnibus et Korimage. Artiste pluridisciplinaire, il a été aussi initié à l'art du mime en suivant des formations à l'École de Mime de Montréal, à Paris et Londres.

Carol Prieur a entrepris sa carrière avec la compagnie Winnipeg Contemporary Dancers. Elle a dansé avec le Fondation Jean-Pierre Perreault. Grâce à des bourses, elle a poursuivi ses études à New York, à Vienne et en Inde où elle a été initiée au Kalaripayattu, un art martial indien. En 1995, elle rejoint la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD. La chorégraphe a créé pour elle les solos *Humanitas*, *Étude poignante*, ainsi que *Mouvements*. Elle a reçu un Prix d'interprétation pour sa performance dans le film de Marie Chouinard *Cantique no 1*, au Moving Pictures Festival of Dance on Film and Video, à Toronto. En 2010, elle a été désignée danseuse de l'année par le magazine *Tanz*, véritable référence de la danse contemporaine.

Dorotea Saykaly a été formée au Conservatoire de Danse de Montréal avec Daniel Seillier et Lucinda Hughuey. Elle a poursuivi ses études en danse au Arts Umbrella à Vancouver avec Arty Gordon, Grant Strate et Wen Wei Wang. Elle a travaillé à Montréal avec Les Ballets Métropolitains, Ballet Ouest et Les Sortilèges avant de se joindre à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2006.

James Viveiros a étudié la danse, la musique et le théâtre au Collège Mac Ewan, en Alberta, où il a reçu la bourse d'étude Evelyn Davis pour la meilleure performance en danse. Il a travaillé entre autres avec la Brian Webb Dance Company, l'Edmonton Opera et The Citadel Theatre. Il s'établit par la suite à Montréal où il danse pour les Productions Suzanne Miller et Allan Paivio, avant de se joindre à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2000. Il est l'un des interprètes du solo *Des Feux dans la nuit* depuis 2003.

Megan Walbaum est née à Calgary. Elle commence à danser à l'Alberta Ballet School of Dance, avant de suivre une formation en danse classique à la Royal Winnipeg Ballet School. Elle entreprend ensuite une formation académique à LADMMI à Montréal. Elle a dansé pour Sylvain Énard et Lucie Grégoire avant de se joindre à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2010.

COLLABORATEURS

Louis Dufort – Musique originale (*HENRI MICHAUX: MOUVEMENTS*)

Compositeur montréalais, Louis Dufort a d'abord développé son style par la voie de l'électroacoustique, puis s'est rapidement ouvert aux musiques mixte et multimédia. Il a collaboré entre autres avec la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ), l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM), l'Association pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec (ACREQ) et Chants libres. Ses créations lui ont valu plusieurs prix internationaux. Collaborateur régulier de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD depuis 1996, Louis Dufort siège sur les comités artistiques du festival Élektra et de la SMCQ, en plus d'enseigner au Conservatoire de musique de Montréal.

Guillaume Lord – Scénographie (*GYMNOPÉDIÉS*)

Guillaume Lord a signé des décors pour le théâtre, la télévision, le cirque (Cirque du Soleil, Cirque Éloize), la variété (Arturo Brachetti, Eros Ramazzotti), la comédie musicale (*Don Juan*) et la danse (Shann Hounsell, Ginette Laurin, Jean Grand-Maître). Il a conçu des scénographies entre autres pour *Le temps et la chambre* (Masque du décor et prix Gascon-Roux), *Art*, *La Grande Magia*, et a travaillé auprès de Lorraine Pintal, Claude Poissant, André Brassard et Serge Denoncourt. Guillaume Lord a également créé le design de nombreuses expositions au Musée du Québec, en plus d'assurer la direction artistique de plusieurs films et documentaires. Après *LE NOMBRE D'OR (LIVE)* en 2010, *GYMNOPÉDIÉS* est sa deuxième collaboration avec la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.

Alain Lortie – lumières (*GYMNOPÉDIÉS*)

Le style personnel d'Alain Lortie est bien connu. Ses couleurs et surtout sa grande sensibilité aux œuvres des autres créateurs lui valent de fructueuses collaborations avec plusieurs grands noms de la chanson, de la musique, de la danse et du théâtre. Autodidacte en constante évolution technique et artistique, il a remporté de nombreux prix soulignant son talent. Lortie est également consultant et concepteur pour de multiples projets architecturaux, événements et festivals culturels.

Liz Vandal - Costumes (*GYMNOPÉDIÉS*)

Liz Vandal débute sa carrière en 1990 comme designer de mode et impose rapidement sa griffe. Elle développe des concepts de costumes, maquillages et coiffures. Des collaborations avec le monde du cinéma, du théâtre et de la danse lui permettent d'explorer davantage sa créativité. Elle a travaillé, entre autres, avec La La La Human Steps, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal et Les Ballets Jazz de Montréal. Liz Vandal a conçu les costumes de onze œuvres au répertoire de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.