# SOULÈVEMENT



Photo: Myriam Arseneault Campbell, Stacey Désilier et Gabby Kachan © Luc Senécal

LE CARRÉ DES LOMBES

Danièle Desnoyers

# CONTEXTE

Ma dernière création scénique pour Le Carré des Lombes (UNFOLD | 7 perspectives) a lieu dans le cadre du Festival TransAmériques en 2019. Elle précède de quelques mois cette période où nos calendriers se sont vus bousculés par la pandémie. Durant ce temps suspendu, je déplace alors l'essentiel de ma pratique vers des projets atypiques. Sous le couvert du cycle Les Scénographies-Paysages, trois créations in situ comblent mon besoin d'approfondir une pratique au sein d'environnements naturels singuliers, voire exceptionnels.

La première, située sur l'île d'Orléans, investit un ancien chantier maritime devenu forêt. La deuxième m'invite à « habiter » une installation de l'architecte Pierre Thibault dans les luxuriants Jardins de Métis. Cette collaboration avec ce musée à ciel ouvert me permet ensuite d'investir les jardins historiques en créant un parcours déambulatoire parsemé d'actes performatifs. Faunes-Variations poursuit la même quête, le corps se confondant la plupart du temps à l'environnement.



Photo: Gabby Kachan © Luc Senécal



## CONTEXTE (SUITE)

Plus récemment, la création d'une commande chorégraphique pour la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto en 2022 en Italie me permet de renouer avec un élément fondateur de ma démarche artistique, le rapport entre la danse et la musique. Les œuvres baroques d'Henry Purcell deviennent un nouveau territoire à explorer dans un contexte où plusieurs artistes d'horizons divers sont réunis.

Ces nouvelles relations à l'espace et à l'environnement et ces rencontres artistiques exceptionnelles sous-tendent mon désir de concevoir une nouvelle proposition artistique à la fois chorégraphique, scénographique et musicale.

Photo: Myriam Arseneault Campbell, Stacey Désilier et Gabby Kachan © Luc Senécal

## UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE DE HAUT VOL

Cette nouvelle création du Carré des Lombes porte le sceau d'un élan vital, d'une danse à la fois primaire et avidement complexe. Favorisant une écriture pour des ensembles, je réunis dans un vortex scénique huit interprètes, autant de figures singulières qui pourtant danseront l'unisson. Des femmes de différentes générations représentant avec aplomb une diversité de pratiques en danse. À des artistes telles que Myriam Arseneault Campbell (*UNFOLD | 7 perspectives*, Montréal-Marrakech), Gabby Kachan (*UNFOLD | 7 perspectives*) se joignent Stacey Désilier (Catherine Gaudet, Mélanie Demers), Kimberly de Jong (Marie Chouinard), Marie Eve Quilicot (Le Cirque du Soleil) et les jeunes mais combien fulgurantes artistes Arianne Levasseur, Châtelaine Côté Rioux et Aurélie Figaro.

Si ce projet me permet de creuser à nouveau le sillon du rapport entre la danse et la musique, j'investis cette fois un répertoire des plus exigeants, celui du compositeur Richard Wagner, et suscite un dialogue entre les œuvres choisies et les environnements sonores électroacoustiques et expérimentaux du compositeur Ben Shemie.

Compositeur montréalais vivant aujourd'hui en France, Ben Shemie est aujourd'hui bien connu du milieu artistique français. Ses multiples collaborations musicales avec des créateurs européens et son leadership au sein du groupe Suuns en font une figure particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit de croiser sa recherche musicale avec le champ de la danse. Il associe expérimentations libres et compositions musicales structurées, combine des fractales de cordes, des voix manipulées et un chaos de synthétiseurs pour jeter un pont entre les univers du passé, du présent et du futur. Cette création représente notre sixième collaboration.

Photo: Stacey Désilier © Luc Senécal





## SOUS LE SIGNE DU DÉTOURNEMENT, FAÇONNER LE MATÉRIAU WAGNER

*« Peu de gens se posent encore la question de savoir ce que signifient les opéras de Wagner, comme l'ont fait des générations d'amateurs et d'admirateurs. Aujourd'hui, Wagner est simplement apprécié comme une drogue. » (Susan Sontag, 1987).*

Ce n'est pas le contexte d'émergence de l'œuvre wagnérienne qui m'intéresse, ni son romantisme ou ses idéaux mais plutôt la manière dont nous réagissons aujourd'hui face à cette œuvre, cette musique. Comment réagissent plus précisément ces femmes face à la représentation de ces émotions exacerbées ? Qu'est-ce que cela fait ressortir d'elles ? Exit héros, dieux ou déesses.  Des corps en alerte plongent dans ces fluides pour en repousser le venin.

Photo: Myriam Arseneault Campbell, Stacey Désilier et Gabby Kachan © Luc Senécal

## UN DIALOGUE AUTOUR DE LA MUSIQUE

Pourquoi Wagner, me demande Ben Shemie ?

*Parce que sa musique crée une tension dramatique avec la présence de ces femmes non binaires sur scène. Je n'ai jusqu'à maintenant choisi que des œuvres transitionnelles. Il s'agit de longs plans musicaux qui comportent une tension musicale, spatiale et dramaturgique importante. Cette présence s'infiltre dans la pièce et génère un paysage anachronique face aux tumultes du monde. Et nous avons le choix de la sublimer tout comme de la réinterpréter d'une manière qui puisse correspondre à notre temps. C'est de ce contraste que je souhaiterais parler*

Pourquoi Ben Shemie, me demande Wagner ?

*Parce qu'il m'est important d'entretenir un dialogue entre les périodes et esthétiques musicales. Il y a dans la musique de Wagner de micro-événements qui anticipent les musiques électro-acoustiques, il y a des pulsations rythmiques qui me rappellent de longues phases de la musique minimaliste. Il y a des impulsions émotionnelles qui nous rappellent que nous traversons une période particulièrement trouble, ce qui rend cette musique parfois réparatrice sinon sublime.*

Ici, il ne s'agit pas de manipuler  la musique de Wagner mais plutôt de l'inclure dans une « machinerie » actualisée.  Et de faire en sorte que la chevauchée chorégraphique puisse aussi vibrer au contact d'une autre matière, que les volutes électroacoustiques de Shemie puissent réagir aux fluides de Wagner.

Photo : Gabby Kachan, Ariane Levasseur © Luc Senécal





# UN LIEU D'APPARITION

Cédric Delorme-Bouchard conçoit le dispositif scénographique et la lumière de la proposition artistique, contribuant à l'écriture d'un langage scénique où tous les sens sont mis à l'épreuve.

Le concepteur est reconnu pour ses éclairages et ses scénographies immatériels. Il crée pour le théâtre, pour la musique, particulièrement dans le domaine de l'opéra, et développe parallèlement à ces collaborations, une écriture scénique singulière, dirigeant la mise en scène de textes contemporains. Il a été artiste associé de l'Usine C et y retourne régulièrement pour y réaliser  ses propres mises en scène exploitant le mouvement sous toutes ses formes. Il s'agit aujourd'hui d'une première grande collaboration pour la danse.

Finalement, l'interprète dramaturge Angélique Willkie m'accompagnera dans ce processus de création. Cette dernière s'intéresse plus particulièrement à la dramaturgie qui émerge de l'interprète.

Au final, la proposition artistique, faite de matériaux composites, prend forme dans un vaste espace collaboratif. Nous adoptons tous et toutes ensemble, chorégraphe, interprètes, compositeur, créateur scénique et dramaturge une posture participative dans le cadre d'une sympoiesis des plus inspirante.

Photo: Stacey Désilier et Gabby Kachan © Luc Senécal

# BIOGRAPHIE DANIÈLE DESNOYERS

Figure incontournable de la danse québécoise, Danièle Desnoyers est directrice artistique de la compagnie Le Carré des Lombes. Son répertoire, constitué d'une vingtaine d'œuvres, témoigne d'un dialogue riche et constant entre le langage du corps, les environnements sonores et l'espace. Son travail est aussi traversé par l'idée de rencontres avec de multiples concepteurs·trice·s et interprètes parmi les plus marquant·e·s de la scène montréalaise.

Au fil de son parcours, la chorégraphe reçoit le soutien de nombreux lieux de diffusion et de festivals nationaux et internationaux dont L'Agora de la danse, les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, le Centre National des arts d'Ottawa, Danse Danse, le Théâtre National de Chaillot, Montpellier Danse et le Festival TransAmériques. Pour le développement de ses créations, la chorégraphe est régulièrement invitée en résidence dans des institutions telles que le Baryshnikov Art Centre, l'Agora, Cité internationale de la danse (Montpellier Danse), le Vooruit, le Centre des arts de Banff, L'Agora de la danse ou le Musée d'art contemporain de Montréal.

La chorégraphe est aussi invitée à créer des œuvres au sein de compagnies de réputation internationale. TanzMainz (Allemangne), Aterballetto (Italie), le Royal Opera House, le New York city Centre ou l'Orchestre symphonique de Montréal figurent parmi les organismes qui lui ont commandé une œuvre originale. Plus récemment, la chorégraphe développe de multiples projets de création atypiques dont *Les Scénographies-Paysages*, des œuvres in-situ diffusées dans des environnements naturels exceptionnels.

Parallèlement à ses activités artistiques, cette artiste-pédagogue enseigne aussi au Département de danse de l'Université du Québec à Montréal — son alma mater —, dont elle a été directrice de 2019 à 2022, en plus de concevoir des dispositifs de recherche destinés à de jeunes créateurs, interprètes et chorégraphes, intitulés *Compagnonnage*.



## CRÉDITS ET PARTENAIRES

**Direction artistique et chorégraphe :** Danièle Desnoyers

**Interprètes :** Myriam Arseneault Campbell, Stacey Désilier, Kimberley de Jong, Aurélie Figaro, Châtelaine Rioux Côté, Gabby Kachan, Arianne Levasseur et Marie Eve Quilicot

**Compositeur :** Ben Shemie
**Concepteur des lumières et de la scénographie :** Cédric Delorme Bouchard
**Conseillère artistique et dramaturge :** Angélique Willky
**Directrice des répétitions :** Emmanuelle Bourassa Beaudoin

**Directeur de production :** Martin Boisjoly
**Directrice technique :** Audrey Janelle

**Lieux d'appartenance :**

L'Usine C (première en septembre 2025) /-Circuit-Est centre chorégraphique (lieu de résidence du Carré des Lombes)

**Partenaires**

Le Département de danse de l'UQAM / Le LAVI (dispositif scénique)

**Soutien financier :**

Le Conseil des arts et des lettres du Québec / Le Conseil des arts du Canada / Le Conseil des arts de Montréal/ Faculté des arts de L'UQAM (Service de la recherche-création) /*Les Minutes Chorégraphiques* (soutien philanthropique) / La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

Photo: Myriam Arseneault Campbell, Stacey Désilier et Gabby Kachan © Luc Senécal

## CONTACTS

**Danièle Desnoyers**
Directrice artistique et chorégraphe
danieledesnoyers@lecarredeslombes.com

**Martin Boisjoly**
Directeur général
dg@lecarredeslombes.com

**Olivier Parent**
Responsable de la diffusion
oparent@codanse.ca
+1514 709-2605

**DIFFUSION**

**Infos pratiques:**

70 minutes
8 interprètes
12 personnes en tournée

Lien:
**Bande annonce**



**LE CARRÉ DES LOMBES**
2022 Rue Sherbrooke Est, Bureau 401,
Montréal (QC) H2K 1B9

**https://www.lecarredeslombes.com/**