

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022-2023

MISSION OBJECTIFS VISION

NOTRE MISSION

La compagnie montréalaise Les Archipels souhaite approfondir la recherche, la création et la production en danse contemporaine en élaborant un vocabulaire gestuel et rythmique qui repose sur la déconstruction de la gigue traditionnelle québécoise et sur l'exploration du folklore dans une esthétique contemporaine. Utilisant les danses traditionnelles comme moteur de création, Les Archipels présente des productions novatrices et accessibles pour le grand public, en collaboration avec des artistes et créateurs·rices dans toute leur singularité.

NOS OBJECTIFS

Soutenir l'élaboration, la production, la promotion et la diffusion des créations des directeurs artistiques, Ian Yaworski et Philippe Meunier.

Encourager la démocratisation de la gigue et des danses traditionnelles québécoises en diversifiant les modes de représentation de nos activités de création.

Participer à l'effort de concertation entre les organismes et les personnes touchées de près ou de loin par la danse.

NOTRE VISION

Les Archipels a l'objectif de rayonner sur la scène montréalaise, nationale et internationale et, ainsi, augmenter sa notoriété en tant que compagnie créatrice de folklore contemporain avec une signature chorégraphique singulière.

Table des matières

Mot de la présidence	04
Mot de la direction	05
Activités artistiques	06
L'année en chiffres	10
Perspectives 2023-2024	11
Conseil d'administration	12
Équipe, artistes et collaborateurs·rices	13
Remerciements	14
Crédits	15

Mot de la présidence

Encore une année bien remplie pour Les Archipels. Des résidences de création et des représentations de danse contemporaine, ici et à l'étranger, un projet de vidéodanse en cours et encore plus. Afin de faire vivre toute cette créativité et surtout rendre justice à leur vision qui est de démocratiser et de rendre accessible la gigue tout en dynamisant le milieu de la danse contemporaine, Philippe et Ian ont aussi été très actifs dans la recherche de financement.

À titre de membre du conseil d'administration, je me questionne parfois sur l'attribution des financements aux jeunes compagnies de danse. Combien de temps doivent-elles tenir avant d'avoir la reconnaissance nécessaire pour bénéficier d'un financement à la mission ? Quelles preuves doivent-elles démontrer afin de recevoir un soutien financier en adéquation au travail investi par tous les artisans mobilisés ?

Malgré les beaux projets de cette année, Les Archipels ont essayé plusieurs refus de soutien financier. Maintes fois, Philippe et Ian ont revu le budget, diminué le nombre d'artistes impliqués, de représentations des projets déposés. Maintes fois, ils se sont relevés, déterminés à résister. Je salue leur combativité et leurs convictions.

Dans un contexte post-pandémique où l'inflation du coût de la vie touche une grande majorité des foyers et où la culture voire l'ensemble du divertissement constituent pour plusieurs des luxes difficiles à s'offrir, le soutien aux artistes par les différents paliers de gouvernement est plus que nécessaire.

Je souhaite pour 2024 à toutes les personnes qui forment Les Archipels des Maisons de la culture remplies à craquer, des diffuseurs et bailleurs de fonds emballés par la mission et leurs talents, des temps de réflexion et de création, et, aussi, des productions à la hauteur de leurs aspirations.

Solidairement,

Véronique Houle
Présidente du conseil d'administration

Mot de la direction

C'est avec beaucoup d'émotions que nous prenons le temps de nous déposer, en jetant un regard sur cette année qui se termine. 2022-2023 fut une année remplie de défis exaltants, certes un peu stressants, mais surtout sécurisants, qui nous permettent de nous assurer que nous sommes toujours en phase avec notre mission, nos valeurs et nos objectifs.

Nous avons réussi à nous démarquer à plusieurs niveaux et nous sommes très fiers des efforts déployés pour offrir des conditions de travail stimulantes et un impressionnant rayonnement sur la scène nationale et internationale. *Frictions, La convergence, Recueil, Accolades et quiproquos*, presque toutes nos idées se sont matérialisées en une seule année !

2022-2023 est également le début d'une série d'émotions mitigées quant aux différents refus de financement que Les Archipels doit accepter avec force et résilience... Cette fameuse résilience dont nous avons été martelés lors de la crise de la pandémie de COVID-19 et qui continue, hélas, de laisser ses traces. Le manque de financement n'est pas coutume, nous continuerons à mettre les efforts nécessaires afin de garder le cap sur des projets attractifs ayant un impact réel sur la discipline.

Depuis sa fondation, Les Archipels nous a permis de solidifier notre volonté d'explorer la gigue et le folklore québécois, d'exploser les frontières du mouvement, d'affronter notre autocensure, de le faire découvrir, redécouvrir. Nous sommes déterminés à le transformer, le déconstruire, le tordre, le broyer pour le recoller, le garder vivant tout en le regardant d'un œil nouveau, libre de tout jugement. Le sauvegarder sans le figer. Nous avons la ferme volonté d'en poursuivre l'exploration; d'encourager le métissage; de travailler dans l'équité et la diversité essentielles aux tempêtes d'idées; d'œuvrer à la transmission, à notre façon, d'un folklore riche en voie de disparition; de créer des œuvres résolument contemporaines comme celles qui ont forgé la signature singulière des Archipels.

En terminant, nous souhaitons souligner l'engagement des artistes, collaborateurs·rices et des administrateurs·rices envers la mission et les valeurs des Archipels. Nous sommes profondément fiers et reconnaissants d'avancer à vos côtés.

Philippe Meunier, directeur général et artistique
Ian Yaworski, co-directeur artistique

Activités artistiques

Riche collaboration avec des partenaires catalans

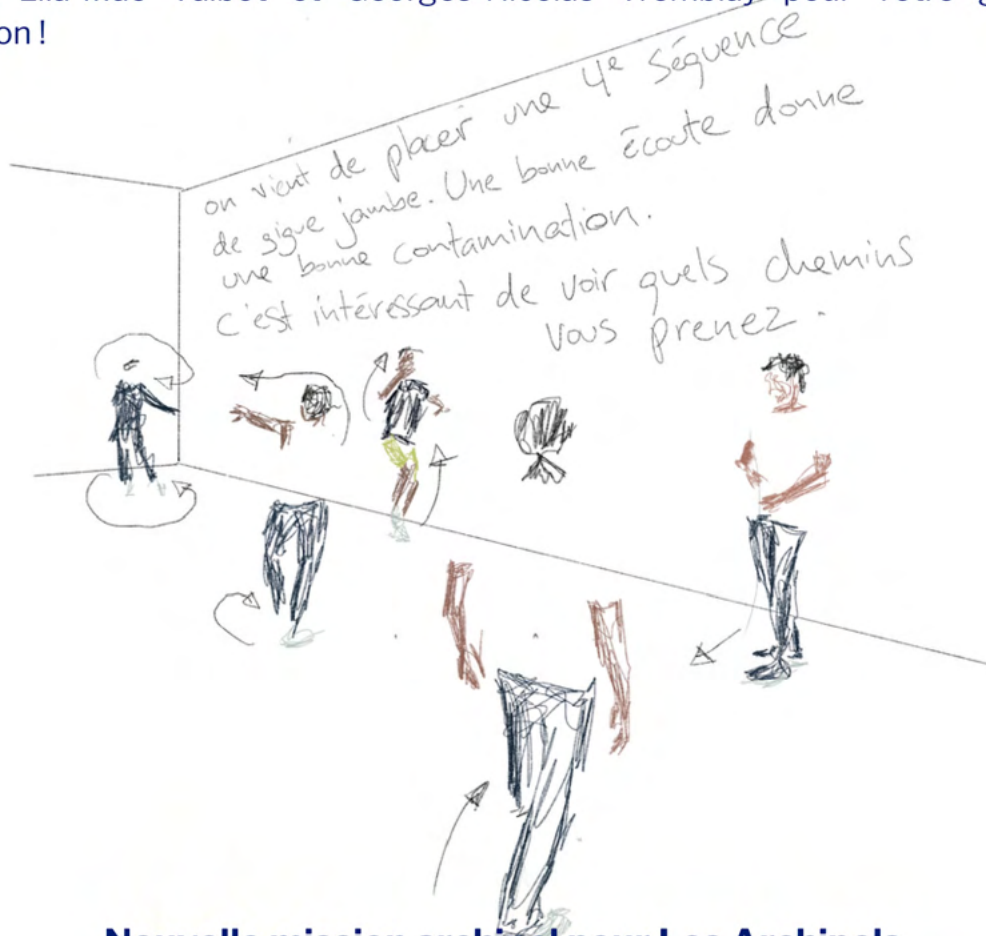
En septembre 2022, la compagnie s'est envolée pour l'Espagne afin de réaliser deux semaines de résidence au centre de création en art vivant, L'Estruch, dans la ville de Sabadell. Une première semaine (création) pour amorcer la recherche du projet numérique *Recueil* et la deuxième (technique) pour travailler sur la reprise du spectacle *Accolades et quiproquos* et l'adapter aux plus petites salles. Les deux semaines se sont soldées par une sortie de résidence devant 200 étudiants-es exaltés-es (niveau secondaire) ainsi que d'une représentation d'*Accolades et quiproquos*.

Les artistes se sont ensuite dirigés-es vers Manresa afin de présenter *Frictions* à deux reprises ainsi qu'une représentation de *Accolades et quiproquos* lors de la 25ème édition du festival Fira Mediterrània, dédié à la création contemporaine multidisciplinaire inspirée par le folklore et la tradition. En plus d'une classe de maître offerte à une dizaine d'artistes issus-es de la danse traditionnelle catalane, la présence des Archipels a permis de solidifier les liens avec le directeur artistique du festival, Jordi Fosas, qui n'a pas hésité à nous inviter à nouveau afin de présenter la nouvelle production *La convergence* (titre de travail), lors de l'édition 2024. Un projet de collaboration Catalogne-Québec avec le Fira Mediterrània a également émergé des discussions (prévu pour 2023-2024).

Le Broke Lab : une plateforme d'exploration libre de toutes contraintes liées à la production d'une œuvre.

Durant trente heures, les chorégraphes Philippe Meunier et Ian Yaworski ont été invités par Le Broke Lab afin d'explorer de nouvelles avenues avec des interprètes n'ayant aucun lien avec la gigue ou le folklore québécois. Le Broke Lab met l'emphase sur une recherche non censurée et exempte de toute pression où l'échange artistique et humain demeure la priorité. Les chorégraphes ont profité de ces micro-laboratoires de recherche à l'Institut National Art contemporain de Montréal pour approfondir la répercussion de la gigue dans le corps, en mettant davantage l'accent sur le mouvement ressenti de la gigue. Merci à Roxane Duchesne-Roy, Susan Paulson, Lila-Mae Talbot et Georges-Nicolas Tremblay pour votre généreuse implication !

Nouvelle mission archipel pour Les Archipels

Afin de participer aux BIS de Nantes, événement majeur dans la diffusion de spectacles en France et en Europe, Ian Yaworski intègre la délégation québécoise du réseau archipel (Québec - France - Tunisie). L'objectif fixé par la compagnie était de poursuivre le dialogue entamé avec Yvann Alexandre en Tunisie, en juin 2022, afin de réaliser une tournée en territoire français. À la suite de différents échanges entre de nouveaux partenaires et notre agente Yaëlle Azoulay de l'Agence de spectacles Résonances, l'élaboration de la tournée s'est concrétisée en un laboratoire d'exploration avec des citoyens·nes français·es (Êtres en création) ainsi que trois représentations de *Frictions*, la production *in situ* de la compagnie, en avril 2024.

Tournée montréalaise pour Accolades et quiproquos

Grâce au Conseil des arts de Montréal et de son inspirant programme CAM en tournée, le duo d'interprètes du spectacle *Accolades et quiproquos* a été accueilli par les Maisons de la culture Rosemont-Petite-Patrie, Claude-Léveillé, Maisonneuve, Pointes-aux-Trembles et Montréal-Nord. C'est avec grand plaisir, et un brin de nostalgie, que les chorégraphes-interprètes ont partagé l'œuvre qui porte une grande signification pour eux, compte tenu du contexte pandémique lors de sa création et des difficultés de diffusion suite à la reprise du milieu des arts vivants.

Les artistes ont été accompagnés sur scène, en pensées, par les généreux interprètes en création Jonathan C.-Rousseau, Sébastien Chalumeau, Catherine Lafleur, Geneviève Lauzon, Liane Thériault et Antoine Turmine.

La convergence, la recherche se poursuit...

Accompagnés par les artistes Geneviève Jean-Bindley, Rachel Carignan, Catherine Lafleur, Andréa Niño et Olivier Rousseau, les chorégraphes Philippe Meunier et Ian Yaworski ont poursuivi le travail de recherche amorcé en 2021-2022 autour du folklore contemporain. La proposition sur la coordination, l'abandon et le lâcher-prise devrait entrer dans sa phase de production en 2023-2024.

Une première œuvre numérique

« Inspiré des veillées d'un autre temps, Recueil est une ode au futur de notre patrimoine qui se reconstruit au même rythme que les individus le réinventent. La gestuelle brute, enracinée et engagée vient épouser le travail aiguisé sur les sons des corps dans une partition inébranlable. »

L'année 2020 nous a fait réaliser la nécessité de diversifier notre offre artistique. Le contexte pandémique nous a amenés à repenser nos activités de création et de production afin de poursuivre notre travail de démocratisation de la danse et de la gigue contemporaine. La vidéo-danse s'est manifestée comme un véhicule donnant un accès direct aux corps en mouvement, à l'effort, aux détails, à l'art vivant.

Après avoir réalisé plusieurs vidéo-danses pour différents artistes, compagnies et événements, le réalisateur Philippe Meunier a souhaité mettre à profit sa polyvalence et ses nombreuses années d'expérience sur une production plus personnelle.

Recueil est l'aboutissement de plusieurs années de recherche depuis la création de *Frictions* en 2017. Le projet a permis d'approfondir la signature chorégraphique de la compagnie; de réaliser une première œuvre de groupe, à neuf interprètes et de mettre en image une pratique et une vision d'un folklore contemporain pour la faire découvrir à un large public.

L'équipe de création tient à remercier sincèrement le Conseil des arts du Canada pour la confiance dans le cadre d'un projet d'une telle ampleur.

L'ANNÉE EN CHIFFRES

150 921\$

CHIFFRE
D'AFFAIRES

136 758\$

FINANCEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ

14 083\$

CACHETS
GARANTIS

79 808\$

CACHET
AUX ARTISTES

31

ARTISTES ET
COLLABORATEURS·RICES

10

REPRÉSENTATIONS

+ DE 200H

DE RÉPÉTITION

+ DE 2000

SPECTATEURS·RICES
RENCONTRÉS·ES

Perspectives 2023-2024

L'année 2023-2024 commence à peine que nous pouvons d'ores et déjà identifier les nombreux défis qui nous attendent. Non pas des obstructions, des entraves ou des barrières mais des défis exaltant, le refus de baisser les bras et le désir ardent de battre le fer tant qu'il est chaud. Malgré les refus de financement des bailleurs de fonds reçus au courant des derniers mois, une année riche en opportunités et en évolution s'ouvre à nous. Une année faste de rencontres, de création et d'épanouissement.

- Le lancement et le déploiement du film *Recueil*
- La création de la prochaine production en salle *La convergence* (nouveau nom à venir)
- Création d'un solo pour le spectacle *Os qui chantent, os qui dansent* – Contes et gigues pour la fête des morts dans le cadre du Festival interculturel du conte de Montréal et le Quai 5160
- Un séjour en France pour une résidence, une activité de médiation culturelle avec des citoyens (Êtres en création) et des représentations de *Frictions*.
- Première résidence de création d'un nouveau projet in situ en collaboration avec des artistes catalans, à Montréal.

L'année qui vient de s'écouler et celle qui commence sont les preuves que l'organisme doit être prêt à composer avec divers scénarios. Ce qui semble certain pour l'année à venir, c'est que rien n'est sûr, mis à part la volonté de la direction et de l'équipe artistique d'avancer, avec humilité, et de faire de l'art vivant.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Véronique Houle
Présidente

Alexandre Ménard
Trésorier

Marie-Laurence Rock
Secrétaire

Julie Sanogo
Administratrice

Ian Yaworski
Administrateur

Le conseil d'administration est formé de cinq membres dont la durée du mandat est de deux ans.

Le conseil d'administration a tenu quatre réunions au cours de l'année 2022-2023.

Le comité de planification stratégique est composé de Véronique Houle, présidente Marie-Laurence Rock, secrétaire Philippe Meunier, directeur général et artistique Ian Yaworski, administrateur et directeur artistique

Équipe, artistes et collaborateurs·rices

Équipe

Philippe Meunier, direction générale et artistique
Ian Yaworski, direction artistique

Artistes et collaborateurs·rices

Frictions : Cloé Alain-Gendreau, Antoine Berthiaume, Jonathan C.-Rousseau, David Campbell, Sébastien Chalumeau, Philippe Meunier, Olivier Rousseau, Liane Thériault et Ian Yaworski.

Accolades et quiproquos : Cloé Alain-Gendreau, Lisandre Coulombe, Karine Gauthier, Philippe Meunier, Jérôme Minière, Jessica Serli, Liane Thériault et Ian Yaworski.

La convergence (titre de travail) : Rachel Carignan, Éva Dortéus, Geneviève Jean-Bindley, Philippe Meunier, Andréa Niño, Olivier Rousseau et Ian Yaworski.

Recueil : Cloé Alain-Gendreau, Olivier Arseneault, Éric Bensoussan, Antoine Berthiaume, Alexandre Boudreault, Jonathan C.-Rousseau, David Campbell, Philippe Carbonneau, Sébastien Chalumeau, Corinne Crane-Desmarais, Éva Dortéus, Karine Gauthier, Olivier Gélinas-Richard, Pierre Girard, Gabrielle Godbout, Catherine Lafleur, Geneviève Lauzon, Marie-Ève Leduc, Philippe Meunier, Vitor Munhoz, Andréa Niño, Jannick Perron, Louis-Gabriel Pothier, Benjamin Prescott La Rue, Thomas Rousseau, Liane Thériault, Ann-Frédéric Tremblay, Maude Turcot, Antoine Turmine et Ian Yaworski.

Remerciements

La direction générale et artistique des Archipels tient à remercier les membres du conseil d'administration pour leur dévouement envers l'organisme. Merci de nous mettre au défi en nous conseillant, en révisant, en analysant, en partageant votre expertise et en confrontant nos idées. Votre rigueur et votre accompagnement bienveillant portent l'organisme vers un futur brillant et certainement stimulant. Merci Véronique, Marie-Laurence, Alexandre et Julie !

Artistes et collaborateurs·rices, sans vous, rien de cela ne serait possible. Vous êtes chacune des îles qui composent Les Archipels. Votre cœur, votre tête et votre corps acceptent de se livrer à nos idées sans jugement et dans la plus grande liberté tout en participant activement aux réflexions liées à la création. Pour votre dévouement et votre générosité, merci du fond du cœur !

Nous souhaitons souligner l'apport essentiel de notre agente Yaëlle Azoulay et de ses acolytes de l'agence de spectacle Résonances pour l'accompagnement dans la diffusion de nos productions.

Nous tenons également à remercier les diffuseurs et partenaires des Archipels pour leur solidarité.

En terminant, nous remercions chaleureusement nos bailleurs de fonds : le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal.

Crédits photographiques

Couverture • Andréa Niño, Liane Thériault, Catherine Lafleur, Antoine Turmine @Vitor Munhoz

Page 2 • Geneviève Lauzon @Vitor Munhoz

Page 3 • Andréa Niño @Denis Martin

Page 4 @Denis Martin

Page 5 • Catherine Lafleur @Denis Martin |
Portrait @Justine Latour

Page 6 • Ian Yaworski, Jonathan C.-Rousseau, Olivier Rousseau, Liane Thériault, Sébastien Chalumeau
@Txus Garcia

Page 7 @OliCorno

Page 8 • Ian Yaworski, Philippe Meunier @Vitor Munhoz | Catherine Lafleur, Rachel Carignan, Andréa Niño, Olivier Rousseau @Denis Martin

Page 9 • Andréa Niño, Liane Thériault, Sébastien Chalumeau, Catherine Lafleur, David Campbell
@Vitor Munhoz

Page 10 • Sébastien Chalumeau @Denis Martin

Page 11 • Antoine Turmine @Vitor Munhoz

Page 12 • Ian Yaworski @Justine Latour

Page 13 • David Campbell, Olivier Rousseau, Sébastien Chalumeau, Liane Thériault
@Karine Laurence

Page 14 • Philippe Meunier, Ian Yaworski
@Vanessa Fortin

Page 15 • Andréa Niño @Vitor Munhoz

Lodiciquarte @Vitor Munhoz

A group of people is gathered in a dark room, illuminated by a bright spotlight from above. They are standing in a circle, with their hands raised in the air, suggesting a moment of celebration or a group activity. The scene is captured from a low angle, emphasizing the silhouettes and the dramatic lighting. The floor is a reddish-brown color with some yellow markings.

ARCHIPELS

www.lesarchipels.ca