

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023-2024

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.

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.

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.

Table des matières

Mot de la présidente	04
Mot du directeur général	05
Conseil d'administration	06
Activités artistiques	07
L'année en chiffres	11
Perspectives 2023-2024	12
Équipe, artistes et collaborateurs·rices	13
Remerciements	14
Crédits	15

Mot de la présidente

En tant que présidente du conseil d'administration et membre fondatrice des Archipels danse, je tiens à vous partager ces quelques mots qui se déposent dans un contexte à la fois exaltant et préoccupant pour le milieu. Exaltant, car la gigue québécoise a été officiellement désignée au patrimoine immatériel du Québec. Cette reconnaissance vise non seulement à protéger et à promouvoir la pratique de cette danse emblématique dont Les Archipels est profondément inspiré, mais elle met aussi en lumière l'importance de la gigue pour son rôle vital dans la transmission de nos traditions.

Cette décision du gouvernement a apporté une dose d'espoir : l'espoir que les financements suivent cette reconnaissance, l'espoir de voir aboutir des projets longuement travaillés en amont. Malheureusement, les défis alarmants auxquels fait face la communauté artistique sont bien réels. En effet, le secteur des arts subit actuellement des coupures importantes qui menacent sa vitalité et sa capacité créative. Alors que la danse, sous toutes ses formes, a toujours été un vecteur essentiel de communication, de cohésion et d'expression culturelle, ces réductions budgétaires mettent en péril non seulement les créations futures, mais aussi la survie même de plusieurs compagnies, petites et grandes.

Ces coupures se répercutent sur les artistes, les techniciens, les chorégraphes et les institutions qui travaillent sans relâche pour offrir au public des œuvres marquantes et inspirantes. En tant que compagnie émergente, nous ressentons déjà les effets de ces contraintes financières. La baisse des subventions met en danger non seulement les projets artistiques, mais aussi notre mission de rendre la danse accessible à tous, de créer des ponts entre l'individuel et le collectif, entre les générations et les communautés.

La désignation de la gigue au patrimoine immatériel du Québec nous rappelle l'importance de la sauvegarde de notre patrimoine vivant, mais elle nous appelle aussi à revendiquer un engagement ferme et durable des instances gouvernementales envers les arts et la culture au Québec. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où les divertissements sont de plus en plus instantanés, nous devons protéger ces espaces de création et d'expression où le temps et le mouvement prennent toute leur valeur.

C'est avec cette conviction profonde et une grande dose d'optimisme que les Archipels continuera de créer, d'inspirer, et de se battre pour l'avenir de la danse au Québec.

Solidairement,

Véronique Houle
Présidente du conseil d'administration

Mot du directeur général

En 2023-2024, malgré les défis posés par les restrictions financières des différents Conseils des arts, qui ont menacé et continuent de menacer l'élan des arts vivants, Les Archipels a su, avec détermination, faire vivre et évoluer notre art. Nous avons anticipé une année difficile, mais grâce à la créativité et à l'excellence de nos activités, nous avons obtenu le soutien des trois principaux bailleurs de fonds : le CALQ, le CAC et le CAM.

Bien que notre culture traverse des moments difficiles, notre détermination à explorer et métisser notre pratique en danse, tout en œuvrant pour l'équité et la diversité, demeure intacte. Les défis sont grands, mais notre volonté de créer, d'innover et de faire vivre cet art est inébranlable. Ensemble, nous continuerons de tracer notre chemin avec force et passion pour que Les Archipels conserve une place essentielle dans le paysage artistique québécois et au-delà. Nous ne baisserons jamais les bras ; nous avancerons avec détermination, prêts à affronter toutes les tempêtes pour faire briller notre art et l'art en général.

Le 26 octobre 2023, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a désigné la gigue comme élément du patrimoine immatériel du Québec. Cette reconnaissance a insufflé une nouvelle énergie dans notre milieu. De nombreux partenaires se mobilisent maintenant pour saisir cette opportunité, et nous sommes plus que jamais déterminés à faire découvrir, vivre et diffuser des œuvres qui mettent en valeur cette pratique unique.

Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude aux artistes incroyables qui gravitent autour de la compagnie et qui, par leur talent et leur dévouement, insufflent une énergie unique à chaque projet. Merci également à nos partenaires de création et de production, qu'ils soient de longue date ou plus récents, pour leur confiance et leur soutien. Un merci tout particulier au conseil d'administration pour leur vision et leur accompagnement judicieux, à Yaëlle et à l'agence de spectacles Résonances pour leur collaboration, et bien sûr, à mon équipe (lan) sans qui je n'aurais pas poursuivi bien longtemps dans ce domaine.

Philippe Meunier
Directeur général et artistique

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 cinq réunions au cours de l'année 2023-2024.

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

Activités artistiques

Septième année pour *Frictions*

En 2023-2024, Les Archipels a continué de rayonner avec une série d'activités artistiques variées et enrichissantes. Notre spectacle in situ *Frictions*, qui a cumulé une centaine de représentations à ce jour, a continué d'émerveiller le public, de Montréal à Nantes, en passant par Trois-Rivières. Ce spectacle intemporel est devenu un véritable classique. Nous restons ébahi par la longévité et l'impact durable de *Frictions*, maintenant dans sa septième année de succès.

Recueil à la conquête du Monde

L'œuvre cinématographique *Recueil* a trouvé un distributeur en *Vidéographe*, un centre d'artistes dédié à la recherche et à la diffusion de l'image en mouvement. Ce centre se concentre sur les œuvres indépendantes qui se distinguent par l'actualité de leur propos et leur capacité à renouveler le langage dans notre discipline. Nous attendons actuellement les réponses de la majorité des festivals auxquels le film a été soumis, en espérant qu'il sera présenté dans de nombreux événements de danse à l'écran à travers le monde. Parallèlement, nous élaborons une stratégie visant à intégrer davantage le film dans les circuits institutionnels et éducatifs.

S'inscrire dans l'univers du conte

Os qui dansent, Os qui chantent : Contes et giges pour la Fête des Morts est une performance en partenariat avec le Festival interculturel du conte de Montréal, présentée au Quai 5160 (Verdun) le 25 octobre 2023. En collaboration avec les inspirantes et éblouissantes conteuses Nadine Walsh et Anne Borlée pour la 30e édition du festival, cette œuvre a introduit une dimension narrative unique à un projet de création avec le talentueux interprète Antoine Turmine, enrichissant ainsi notre répertoire artistique. L'intégration de la danse, en particulier le vocabulaire chorégraphique des Archipels, ainsi que la sensibilité d'Antoine dans ce spectacle de conte, ont été chaleureusement accueillies, y compris par la directrice artistique du festival, Stéphanie Bénéteau.

Fin de parcours pour *La convergence*

Les chorégraphes Philippe Meunier et Ian Yaworski ont poursuivi le projet de recherche *La convergence*, amorcé en 2021-2022 autour du folklore contemporain, jusqu'à la toute dernière résidence à la Maison de la culture Marie-Uguay en octobre 2023. Bien que ce projet ait suscité un enthousiasme marqué lors de la sortie de résidence, il s'est conclu à l'issue de cette dernière étape en raison d'un manque de financement. L'objectif était pourtant de mener la création jusqu'à sa production.

L'exploration autour du projet *La convergence* interroge les artistes sur leur perception de la danse, de la gigue, du folklore, du mouvement, sur leur perception de la performance, du spectacle et sur la perception du groupe et des individus dans le groupe.

Ébranlés par ce triste dénouement et après de longues réflexions sur l'avenir de l'art vivant au Québec et les défis du financement en danse, les chorégraphes, tout en étant convaincus qu'ils détenaient un matériel chorégraphique remarquable à approfondir, ont pris la décision audacieuse de se lancer, ironiquement, dans la création d'une nouvelle œuvre en salle : une grande forme avec 9 interprètes, *Les murs résonnent*. La création et la production sont prévues pour 2025-2026, détails à venir.

Merci aux artistes qui se sont investis avec passion dans cette quête rigoureuse et nécessaire, de La Cenne à Marie-Uguay : Rachel Carignan, Éva Dortélus, Geneviève Jean-Bindley, Catherine Lafleur, Philippe Meunier, Andréa Niño, Olivier Rousseau et Ian Yaworski.

Première tournée en sol français

Sur le plan international, l'année a été marquée par une tournée en France, plus spécifiquement dans la région des Pays de la Loire, du 5 au 16 avril 2024. Au cours de cette période, divers événements captivants ont été au programme : Une première résidence de création pour le nouveau projet *Les murs résonnent*; la création de *Partition*, une collaboration participative avec les citoyens·nes de Nantes en partenariat avec le Théâtre Francine-Vasse - Les Laboratoires Vivants ; deux représentations de *Frictions* au Musée d'art de Nantes et au Nouveau Pavillon ; et deux ateliers au Mans organisés par Zutano BaZar.

La concrétisation de cette tournée a bénéficié du soutien précieux de Yaëlle Azoulay, de l'Agence de spectacle Résonances. Cette initiative découle d'un voyage de prospection effectué par Jan Yaworski en 2023, qui lui-même trouve ses origines dans une tournée en Tunisie en 2022, résultant initialement d'une vitrine officielle à Parcours danse en 2019. La tournée en France est une retombée directe de toutes les activités de création, de diffusion et de réseautage des cinq dernières années.

Partition, une création citoyenne

Avec cette activité d'une dizaine d'heures réparties sur une semaine, les chorégraphes, accompagnés par quatre interprètes de la compagnie, proposent une exploration à grande échelle sur la perception des participants·es face à la danse folklorique et l'utilisation du folklore dansé comme moteur de création. Les citoyens·nes seront invités·es à déconstruire des séquences de pas et de figures qui appartiennent à la mémoire collective tout en gardant en tête l'objectif de base : maintenir un rythme commun. Ayant tous·tes un impressionnant bagage en danse, les interprètes de la compagnie pourront servir de « traducteurs corporels » pour faciliter la transmission d'idées aux participants·es et ainsi, aider à la compréhension, pousser les idées et vulgariser les explorations.

En paral·lel **La nouvelle oeuvre in situ des Archipels**

Le projet *En paral·lel* marque la première collaboration internationale des Archipels, née de liens renforcés avec Jordi Fosas, directeur artistique du festival Fira Mediterrània, lors de précédentes présences en Espagne. Cette initiative Québec-Catalogne, fruit de nombreuses discussions, aboutira à une nouvelle création in situ, affirmant la présence des Archipels sur la scène internationale lors de la 27e édition du Fira Mediterrània en octobre 2024.

Lors de la première phase de travail en juin 2024 à la Maison de la culture Claude-Léveillé, la rencontre entre l'équipe des Archipels Cloé Alain-Gendreau, Rachel Carignan, Sébastien Chalumeau, Philippe Meunier, Jérôme Minière, Andréa Niño, Olivier Rousseau, Ian Yaworski avec la chorégraphe Sònia Gómez Vicente ainsi que les artistes catalans Xavier Gumà, Eduard Roca, Pere Seda et Sònia Serra a été une source d'inspiration précieuse, permettant à l'œuvre de prendre forme progressivement. La seconde phase de création se déroulera en Catalogne en octobre 2024, suivie de trois représentations au Fira. Ce projet, qualifié de « sublime » par la ville de Montréal, a reçu un financement des trois Conseils des arts.

En paral·lel est une proposition qui permet une ouverture sur l'utilisation contemporaine d'un vocabulaire chorégraphique appartenant aux codes du folklore traditionnel québécois et catalans.

L'ANNÉE EN CHIFFRES

120 000 \$

CHIFFRE
D'AFFAIRES

76 000 \$

FINANCEMENT
PUBLIC ET PRIVÉ

19 300 \$

CACHETS
GARANTIS

41 800 \$

CACHET
AUX ARTISTES

≈ 20

ARTISTES ET
COLLABORATEURS·TRICES

9

REPRÉSENTATIONS

200 h

DE RÉPÉTITION

+1 000

SPECTATEURS·TRICES
RENCONTRÉS·ES

Perspectives 2024-2025

Vers de Nouveaux Horizons

L'année à venir s'annonce riche en possibilités et en évolution. Nous avons devant nous une saison de rencontres inspirantes, de créations audacieuses et d'épanouissement collectif. Nous sommes prêts à foncer, à frapper le fer tant qu'il est chaud et à transformer ces défis en victoires.

Voici ce qui nous attend :

- Le déploiement du film *Recueil* : Une étape cruciale pour la diffusion et la reconnaissance internationale de notre œuvre cinématographique.
- La huitième saison de l'œuvre in situ *Frictions* : Une continuation qui réaffirme notre présence et notre engagement.
- La création et la diffusion de la prochaine production in situ *En parallèle* : Un projet innovant qui marquera notre première collaboration internationale.
- La création de la prochaine production en salle *Les murs résonnent* : Une œuvre ambitieuse qui promet d'apporter une nouvelle dimension à notre répertoire.
- La fin de la planification stratégique et le début d'une nouvelle phase : Un moment clé pour redéfinir nos objectifs et renforcer notre engagement.

Ces moments de transformation nous rappellent que la route peut être incertaine, mais que notre détermination à avancer, avec humilité et résilience, est ce qui définit véritablement notre parcours. Ensemble, avec audace et passion, nous continuerons à faire de l'art vivant un vecteur de joie, de réflexion et de connexion.

Ensemble, faisons de cette année un voyage mémorable, plein de découvertes et de succès. Fonçons vers l'avenir avec confiance et enthousiasme !

Équipe, artistes et collaborateurs·rices

Équipe

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

Artistes et collaborateur·trices

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

La convergence : Rachel Carignan, Éva Dortélus, Geneviève Jean-Bindley, Catherine Lafleur, 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 Dortélus, 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.

En parallèle : Cloé Alain-Gendreau, Rachel Carignan, Sébastien Chalumeau, Sònia Gómez Vicente, Xavier Gumà, Philippe Meunier, Jérôme Minière, Andréa Niño, Eduard Roca, Olivier Rousseau, Pere Seda, Sònia Serra, Ian Yaworski.

Remerciements

La direction générale et artistique des Archipels tient à exprimer sa profonde gratitude envers les membres du conseil d'administration pour leur engagement envers l'organisme. Merci de nous challenger avec vos précieux conseils et de partager votre expertise, tout en confrontant nos idées avec rigueur. Votre accompagnement bienveillant nous guide vers un avenir prometteur et plein de défis inspirants. Merci à Véronique, Marie-Laurence, Alexandre et Julie !

Un remerciement tout particulier à notre chère Marie-Laurence, qui nous quitte après cinq années d'engagement. Ton expérience inestimable et tes conseils avisés ont été d'une grande valeur pour nous. Grâce à toi, Les Archipels ont connu une croissance rapide et solide. L'organisme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans ta transparence, ton éloquence, et tes précieux conseils. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite, et tu garderas toujours une place spéciale dans nos cœurs.

À vous, artistes et collaborateur-trices, nous devons tout. Vous êtes les forces vives qui façonnent Les Archipels, chacune apportant sa propre richesse pour faire avancer nos projets. Vous offrez votre cœur, votre esprit et votre énergie avec une ouverture remarquable et une participation active aux réflexions créatives. Nous vous remercions sincèrement pour votre dévouement et votre générosité.

Nous souhaitons également exprimer notre gratitude envers Yaëlle Azoulay et son équipe de l'agence Résonances, dont le soutien dans la diffusion de nos productions est inestimable.

Un grand merci également aux diffuseurs et partenaires des Archipels pour leur solidarité indéfectible.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à 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.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

RÉSONANCES

MEMBRE DU
REGROUPEMENT
QUÉBÉCOIS DE
LA DANSE

LA DANSE
SUR LES ROUTES
DU QUÉBEC

Crédits photographiques

Couverture • Olivier Rousseau, Xavier Gumà,
Sébastien Chalumeau, Rachel Carignan
[@Denis Martin](#)

Page 2 • Jonathan C. Rousseau [@Vitor Munhoz](#)

Page 3 • Antoine Turmine [@Denis Martin](#)

Page 4 Sébastien Chalumeau [@Vitor Munhoz](#)

Page 5 • Philippe Meunier, Ian Yaworski [@Carthage](#)
dance festival
Portrait [@Justine Latour](#)

Page 6 • Ian Yaworski [@Justine Latour](#)

Page 7 • Anne Borlée, Nadine Walsh, Antoine
Turmine [@Angel Montiel](#)

Page 8 • Andréa Niño, Olivier Rousseau, Rachel
Carignan, Catherine Lafleur [@Denis Martin](#)

Page 9 • Équipe de *Partition* [@Inconnu](#)
Participants-es aux stages [@Florence Loison](#)

Page 10 • Équipe de *En Parallel* [@Denis Martin](#)

Page 11 • Liane Thériault [@Denis Martin](#)

Page 12 • Xavier Gumà, Sébastien Chalumeau
[@Denis Martin](#)

Page 13 • Jonathan C. Rousseau, Sébastien
Chalumeau, Philippe Meunier, Antoine Turmine et
Ian Yaworski [@Pascale Jodoin](#)

Page 14 • Pere Seda, Sébastien Chalumeau, Andréa
Niño, Sònia Serra, Olivier Rousseau, Rachel
Carignan, Eduard Roca, Xavier Gumà
[@Denis Martin](#)

Page 15 • Antoine Turmine, Geneviève Lauzon
[@Vitor Munhoz](#)

Lodiquarte [@Yaëlle Azoulay](#)

A wide, grand staircase in a classical building, possibly a museum or government building. The staircase is made of light-colored stone and has ornate balustrades with decorative balusters. At the top of the stairs, there is a large circular skylight with a geometric pattern. The walls are decorated with classical sculptures and a large mural. Five people are lying on the stairs, one at the bottom and four higher up, in a relaxed, horizontal position. The overall atmosphere is one of artistic expression and modernity within a traditional architectural setting.

ARCHIPELS

www.lesarchipels.ca