

L-LIBÉRATION

Andrée Martin

Avec la participation de...

Luiza Monteiro e Souza

Angélique Poulin

Ariane Dubé-Lavigne

Élisabeth-Anne Dorléans

Alice Bourgasser

Bruno Pucella

Marc-André Cossette

Agustina Isidori

Vjosana Shkurti

un ePub ludique sur la danse, l'immersion et l'univers labyrinthique de la création

Montréal, mardi 24 octobre 2023 – L'artiste et chercheuse Andrée Martin est heureuse de publier cet automne **L-LIBÉRATION**, fruit de quatre années de travail entre elle et les artistes de la scène et de l'image Luiza Monteiro e Souza, Angélique Poulin, Ariane Dubé-Lavigne, Élisabeth-Anne Dorléans, Alice Bourgasser, Bruno Pucella, Marc-André Cossette, Agustina Isidori, Vjosana Shkurti, Hugo Dalphond, Christophe Flambard, Louis-Charles Lusignan et Laura Gauthier.

Cette publication multimédia est née d'un fort désir de témoigner de la richesse du processus de création de l'œuvre de danse immersive *L-libération* (Montréal, 2020), d'en partager la part peu visible. À travers une parole libre et sensible, chacun.e des auteurs livre ici et à sa manière, sa vision de cette aventure unique de recherche et de création. Original, diversifié et non-linéaire, cet ePub invite le lecteur, un clic à la fois, à naviguer à sa guise, à l'endroit comme à l'envers, à travers poésie, réflexions et témoignages. Fruit d'une recherche menée pendant quatre années au Département de danse de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), **L-Libération** regroupe des textes, des vidéos, des audios, des podcasts et des photographies, comme autant de témoins tangibles de ce que chacun.e a retenu de son expérience, de son travail et de ces années passées ensemble au Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité (LAVI); un exercice, des paroles, des images, une attitude, des sons, une métaphore, un parcours, des souvenirs.

Pour les esprits vifs, curieux et créatifs!

À propos des auteurs

Artiste et chercheuse inter, multi, post et trans disciplinaire, **Andrée Martin** travaille depuis plus de 20 ans sur la question plurielle du corps et de ses corporéités. Co-fondatrice du *Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité* (LAVI – Fondation canadienne pour l’innovation, 2018), elle termine actuellement un projet de recherche et de création d’envergure sur le lien entre l’immersion, les arts vivants et l’équilibre homéostatique des individus; créations qui ont fait l’objet de présentations aux festivals Mutek2020 (Montréal) et Ars electronica 2021 (Linz, Autriche). Elle a créé pendant quinze ans un *Abécédaire*, composé d’une suite d’essais littéraires et scéniques sur le corps dansant, dont 14 lettres/œuvres ont été présentées dans le monde (Canada, Mexique, Chili, Belgique, Espagne, France, Brésil et Inde). Scénariste et réalisatrice, récipiendaire du *Core Funding*, Mme Martin a signé *Le pouvoir du son* (2018), *Danser Perreault* (2003) et *Sans titre rouge* (1999). Elle a publié plus de cinquante articles sur la danse et le corps à travers le monde, en plus de signer les ouvrages *Abécédaire du corps dansant* (éditions du passage, 2022) et *Territoires en mouvance* (2003). Mme Martin a bénéficié du soutien financier des grands organismes subventionnaires en création et en recherche du Canada (CALQ, CAC, ONF, FRQSC, CRSH, FCI), elle est Professeure associée au Département de danse de l’UQAM et cochercheuse au sein du réseau Hexagram.

Artiste, chercheuse et enseignante brésilienne, **Luiza Monteiro e Souza** est danseuse et directrice artistique de la Companhia Moderna de Dança de Belém depuis 2002. Docteur en arts du Programme de troisième cycle en arts (PPGARTES/ICA/UFGA, 2022), elle a bénéficié d’une bourse « Sandwich » (2019/2020) afin de réaliser un stage de recherche à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) par le biais du Programme de doctorat en alternance à l’étranger (PDSE - CAPES). Luiza détient également une maîtrise en arts (UFGA, 2011). Spécialisée en études contemporaines du corps, elle est aujourd’hui professeure titulaire à l’Université fédérale du Pará (FADAN/ICA/UFGA), de la Faculté de danse. Elle enseigne principalement la pratique de la composition chorégraphique, les fondements et méthodes de la danse. Auteur du livre *Experimentações em dança imanente* (2018), elle a également dirigé le livre *Companhia Moderna de Dança - 18 anos em um livro memorial* (2021).

Angélique Poulin a complété un baccalauréat en danse à l’UQAM en 2005 pour lequel elle s’est méritée la bourse honorifique William-Douglas 2006. Depuis, elle a été interprète dans *29 coups de langues* de Marie-Eve Albert, *Fodire Fouillis* de Dominique Bouchard, et *Twelve Naked Gueules* de Normand Marcy. Elle a également dansé pour Aurélie Pédron, la cie Maribe sors de ce corps, La Marche du Crabe et Les Imprudanses. Angélique a aussi complété un diplôme d’études supérieures et spécialisées en éducation somatique de l’UQAM (DESS 2021), a travaillé comme assistante de recherche auprès de la professeure Nicole Harbonnier (UQAM) et a été interprète-collaboratrice auprès d’Andrée Martin (UQAM). Depuis 2021, elle agit comme intervenante en santé et conscience corporelle, notamment auprès de diverses populations âgées.

Depuis 2010, **Ariane Dubé-Lavigne** plonge en tant qu'interprète dans l'univers de plusieurs chorégraphes. Sa pratique est nourrie par ses intérêts pour les méthodes somatiques, le travail d'état et l'improvisation. Elle collabore en tant qu'interprète avec une quinzaine de chorégraphes de la scène montréalaise et québécoise en plus de s'associer à des artistes issu.e.s de les arts visuels, de la musique, du théâtre et de la marionnette. En parallèle, elle développe un travail chorégraphique solo et intervient en tant que répétitrice et œil extérieur sur plusieurs projets. Détentrice d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en éducation somatique du Département de danse de l'UQAM, elle complète actuellement une maîtrise en danse qui s'intéresse à la création d'expériences artistiques relationnelles *in situ* et au pouvoir expressif des gestes de soins, d'accompagnement et d'écoute. Récipiendaire de la bourse d'excellence Pierre-Lapointe 2023, Ariane est aussi facilitatrice certifiée en Mouvement authentique et poursuit un processus de mentorat en Continuum.

Diplômée du baccalauréat en danse du Département de danse de l'UQAM, **Élisabeth-Anne Dorléans** est commissaire indépendante en arts vivants & Interprète-chercheure en danse contemporaine. Passionnée, c'est par une pratique plurielle et l'accompagnement d'artistes, qu'elle participe au rayonnement et à la reconnaissance de la danse sous toutes ses formes. Durant son parcours universitaire, elle collabore avec des chorégraphes tels que Sasha Kleinplatz dans la reprise de la pièce *L'Echauffement* au F-OFF ainsi que Danièle Desnoyers lors de l'exposition « Do it » à la galerie de l'UQAM et dans la pièce *Anatomie d'un souffle*. Parallèlement à ses activités d'interprète, elle complète une maîtrise en danse à l'UQAM portant sur la diversité culturelle en danse contemporaine. En 2022, elle est interprète dans *MWON'D* de Rhodnie Désir, présenté à l'Agora de la danse.

Formée au Centre Chorégraphique National de Roubaix (France) en tant qu'interprète, **Alice Bourgasser** enseigne la danse contemporaine entre 2013 et 2016. Parallèlement, elle crée la Cie De l'Autre Côté du Miroir et tourne deux soli sur plusieurs scènes en France entre 2014 et 2016. En septembre 2016, elle déménage à Montréal et entame une maîtrise en danse à l'UQAM, qu'elle complète en 2022. Depuis, Alice oscille entre danse contemporaine et danses swing qu'elle pratique et enseigne. Au fil des années, elle est devenue une actrice de premier plan de la communauté swing, et largement reconnue comme tel, avec de nombreuses compétitions et plusieurs prix prestigieux à son actif, dont celui de championne canadienne en 2023, celui de la première *luck of the draw* aux Championnats Européens de danses swing (Savoy Cup) en 2022, et grande gagnante toutes divisions Advanced aux championnats mondiaux de lindy-hop (ILHC) à New-York (USA), toujours en 2022. Soucieuse de partager sa passion, elle donne de nombreux ateliers et classes de maître, à Montréal et à l'international notamment au Festival Danse ton Weekend, le festival Swing Patrol London et les Championnats Canadiens de Swing.

Détenteur d'une maîtrise sur le rapport entre la musique contemporaine et le son au cinéma, **Bruno Pucella** possède vingt ans d'expérience en conception sonore et prise de son. En 2020, il remporte l'Iris du meilleur son dans la catégorie documentaire pour le film *L'écho d'Istanbul* de

Giulia Frati dont il a également signé la musique originale. Si le cinéma reste son principal espace de création, il a aussi collaboré avec des créateurs issus des arts de la scène, des arts médiatiques ainsi que de la réalité virtuelle. En parallèle, il a scénarisé et réalisé un documentaire, *Gospel According to Vivienne* (2011) ainsi que trois courts-métrages dont le dernier, *Davaï*, a été présenté dans une douzaine de festivals internationaux.

Marc-André Cossette est un artiste canadien transdisciplinaire qui articule technologie et arts de la scène en utilisant le design sonore, visuel et d'interaction. Marc-André détient un baccalauréat en médias interactifs et une maîtrise en médias expérimentaux (UQAM). Il poursuit actuellement un programme de doctorat à l'Université Concordia dans lequel il explore l'utilisation d'algorithmes d'Intelligence Artificielle et de Vie Artificielle pour créer des performances de danse génératives. En plus de sa pratique de recherche-crédation, Marc-André a collaboré avec plusieurs artistes en tant que concepteur sonore, visuel, d'interaction et de scène. Il est également le co-créateur et le co-animateur de la série de podcasts REC sur la recherche-crédation produite en collaboration avec CHOQ.fm et le Réseau Hexagram.

Agustina Isidori est une artiste visuelle et chercheuse argentine-italienne née à Buenos Aires et basée entre Berlin et Montréal. Elle a obtenu un diplôme en études cinématographiques à Buenos Aires, en Argentine, en 2012. Elle est titulaire d'un diplôme en technologies numériques dans l'art et le design et d'une maîtrise en design de l'Université Concordia à Montréal. Avec une formation en études cinématographiques et en nouveaux médias, Isidori aborde chaque nouveau projet à travers une méthodologie de recherche-crédation. Son travail interdisciplinaire s'engage dans un dialogue constant sur la manière d'aborder les connaissances difficiles, les contextes post-conflit, la violence systématique, comme les génocides et les féminicides, et la mémoire collective douloureuse. Son travail a fait l'objet de diverses expositions en Argentine, au Venezuela, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Autriche et au Portugal.

Cinéaste et photographe, avec une formation en conception architecturale, **Vjosana Shkurti** vit à Montréal. Né en Albanie et élevé en Grèce, elle explore les récits liés aux origines, à la mémoire et aux relations entre l'humain et la technologie à travers le potentiel performatif de la caméra. Ses œuvres mêlent réalité et abstraction et ont été présentées dans des festivals au Canada, aux États-Unis et en Europe. Début 2023, elle termine son premier court-métrage narratif *Ofranda*, primé par Metafilms au gala Prends ça court ! En 2021, elle reçoit le prix de la Writers Guild of Canada décerné par la SODEC, pour le meilleur scénario de film en anglais. Elle fait également de la vidéographie et de la photographie pour documenter et promouvoir les arts et la culture à Montréal, en particulier la danse, la performance et les installations d'arts médiatiques. Elle a été impliquée en tant que vidéaste avec Cinema Politica Montréal (hiver 2018) et en tant que cinéaste/concepteur à l'Institut Milieux pour les arts, la culture et la technologie (2017-2019). Depuis 2019, elle travaille comme photographe/vidéaste chez Ada-x (anciennement Studio XX) et a également collaboré de manière occasionnelle avec TAG, Pixelles, Sight&Sound Festival 2020 (Eastern Bloc), CQAM et MUTEK.

L-Libération, ePub augmenté, vidéos et photographies en noir et blanc et en couleurs, ISBN 978-2-9822065-0-2. En ligne le 1er novembre 2023 - <https://payhip.com/AndreeMartin>

Réalisé avec le soutien de : Hexagram-UQAM - Département de danse de l'UQAM - Fondation Canadienne pour l'Innovation (FCI) - Fond de recherche du Québec Société et Culture (FRQSC) - Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité (LAVI)

- 30 -

Contact

Andrée Martin

martin.andree@uqam.ca – 438-391-7963