

Translation in English from French.

JOURNAL DE MONTRÉAL, October 16 2010

THE ENVIRONMENT AT THE HEART OF THE PERFORMANCE

“Touching peoples’ souls....”

In 1976, two young Italian musicians visited North America, **the** place to be for new and exciting things. Today, Lorena Corradi and Reggi Ettore are renowned across Europe and Asia as a talented pair of ...Québécois artists!

The two young graduates of the Milan Conservatory, passionate about classical music (she plays piano, he studied guitar) were immediately enthusiastic about the “freedom of thought and creativity” that they found in Montréal.

Two years later, they founded their production company, *L’Arsenal à musique* (now known simply as L’Arsenal) with a mandate to introduce young audiences to contemporary concert music.

Their 26th production, *The Ark*, will be coming to Montréal next week, between a tour in China last fall and a five-week trip to Italy this winter.

“In the beginning, we were making works for young audiences; today, we are performing for the children of the members of those first audiences,” says Lorena.

In Montréal, they found: an explosion of art forms not based on language (music, dance, mime, circus, multimedia) and an open attitude towards innovation and discovery.

“Musical creation is the first objective of our work,” says Reggi Ettore. L’Arsenal has built a solid relationship with composer Denis Gougeon, “one of the most competent artists that we have ever met,” Ettore affirms.

MULTIDISCIPLINARY PERFORMANCES

In order to make contemporary symphonic music appealing to a young audience, it needs to be dressed up, and new and interesting things need to be added. “We make multidisciplinary pieces,” he says. “We always look for experts in the discipline we choose: composer, choreographer, stage director, audiovisual designer. We bring them all together. Their creative work is absolutely free, but as artistic directors, we work with them until the whole is what we were looking for.”

One of L’Arsenal’s greatest successes is *The Little Prince*, which tells Saint-Exupéry’s story set to a musical score by Gougeon. Created ten years ago, the work is still presented by symphony orchestras in Canada and abroad.

The orchestra performs on the stage. There are also live actors, pre-recorded sounds, and animated images projected onto gauzy screens hung in front of and behind the orchestra. The effect is astonishing.

A PERSONAL SIGNATURE

“We do have our own signature,” says Lorena Corradi. “In Québec, we are pretty advanced in our use of multimedia, circus and dance. When we perform abroad, people are really surprised. We have a *Québécois* signature. That’s who we are.”

But technology isn’t everything: it’s what you do with it that counts. “Technology doesn’t impress people any more. We see special effects everywhere now: in the movies, at rock concerts... What you need is poetry, and emotion, You need to be able to touch peoples’ souls – otherwise, why are we here, as artists?”

To celebrate the thirtieth anniversary of their company, L’Arsenal, Lorena Corradi and Reggi Ettore wanted to make something special: a piece with a message. The circus performers came later.

“We felt that we needed to contribute to a cause we believed in: the protection of the environment,” says Reggi. “We are part of the collective effort to make a better world, by making this piece: it’s the only thing we know how to do!”

The idea for the piece, their first creation where music isn’t at the centre, first came to Ettore and Corradi in 2007. The work premièred at the TOHU in 2008, but the concept remained a ‘work in progress’ until quite recently.

“It’s a little bit awkward: it could seem opportunistic, since the environment is absolutely everywhere today, but at the time, a performance with an ecological message was a new idea,” says Lorena. “It’s delicate, though: we can’t adopt a moralizing tone, or pretend to have the answers, or point fingers,” says Reggi. “It’s a performance,” underlines Lorena. “We don’t want people to leave the theatre feeling suicidal! We want them to come out with new questions -- we certainly don’t pretend to give the answers.”

NO TEXT

They decided that the piece would have no text. “With a text, it’s easy to moralize, or to say things that may not age very well.” This time, the symphonic score (colored by synthetic sounds) by Denis Gougeon is pre-recorded. A single percussionist, Emmanuelle Caplette, is the only musician on stage.

Onstage, there are six circus artists, with different specialties: acrobats, balancing acts, jugglers, aerial numbers, etc.

They perform between gauze screens, where images are projected – both realistic and abstract – telling the story of the relationship between man and the environment.

“We couldn’t use real animals in an ecological piece,” says Reggi. “But how could we represent the animals? That’s when we thought of the circus. Acrobats are beautiful, they’re powerful, they use their bodies in animalistic ways,” says Lorena.

“We are lucky to have a circus school in Montréal which is one of the best in the world,” adds Reggi.

A piece with a message – but no text? Exactly. “When you’re listening to music, the images that you see in your mind are completely different from the person sitting next to you – that’s where we started,” says Reggi.

To create this complex work, each team of artists (the composer and musicians, the athletes and the stage director, and the video artists) first worked separately, then together. “Music has an important role: it helps us experience all that is left unsaid. It can transmit the most particular emotions, the most intense experiences.”

L'Arche

« Toucher l'âme des gens »

En 1976, deux jeunes musiciens italiens visitaient l'Amérique, « le pays de la nouveauté ». Lorena Corradi et Reggi Ettore sont maintenant connus en Europe et en Asie comme d'étonnants créateurs... québécois !

Benoît Aubin
BAUBIN@JOURNALMTL.COM

Les deux jeunes diplômés du Conservatoire de Milan, férus de musique classique (elle est pianiste, lui, guitariste de formation) furent tout de suite branchés par la « liberté de pensée et la créativité » qu'ils ont trouvées à Montréal.

Deux ans plus tard, ils formaient leur boîte de production, L'Arsenal à musique (devenue maintenant L'Arsenal, tout court), avec le mandat de faire connaître la musique contemporaine aux jeunes.

Leur 26e production, *L'Arche*, fait escale à Montréal la semaine prochaine, entre une tournée en Chine cet automne et une virée de cinq semaines en Italie cet hiver.

« Au début, nous visions un public de jeunes, mais maintenant, nous rejoignons les enfants de nos premiers auditeurs », dit Lorena.

Ce qu'ils ont trouvé à Montréal : un foisonnement d'arts dits non-langagiers (musique, danse, mime, cirque, multimédia) et une attitude ouverte à l'innovation, à la découverte de nouvelles formules.

« La création musicale est l'objet premier de notre travail », dit Reggi Ettore. L'Arsenal a développé une relation solide avec le compositeur Denis Gougeon, « l'un des artistes les plus compétents que nous ayons connu » dit-il.

SPECTACLES MULTIDISCIPLINAIRES

Pour rendre la musique symphonique contemporaine attrayante pour un au-

ditore de jeunes, il faut l'habiller, la parer d'atours intéressants et nouveaux. « Nous créons des spectacles multidisciplinaires, dit-il. Alors nous allons toujours chercher des experts dans la discipline qu'on utilise : compositeur, chorégraphe, metteur en scène de théâtre, concepteur audiovisuel. On rassemble tout ce monde. Ils sont libres dans leur création, mais comme directeurs artistiques, nous travaillons avec eux jusqu'à ce que l'ensemble devienne ce qu'on voulait au début. »

Un des succès de L'Arsenal est *Planète Baobab*, qui raconte l'histoire du *Petit Prince* de Saint-Exupéry, sur une musique de Gougeon. Créée il y a dix ans, la pièce est toujours reprise régulièrement par des orchestres symphoniques, au Canada et ailleurs.

L'orchestre joue sur scène. Il y a aussi des comédiens, des sons pré-enregistrés et des images animées, projetées sur des écrans de tulle tendus devant et derrière l'orchestre. L'effet est saisissant.

UNE SIGNATURE PERSONNELLE

« Nous avons une signature assez personnelle, dit Lorena Corradi. Au Québec, on est très avancé dans l'usage du multimedia, dans le cirque, la danse. Quand on joue à l'étranger, les gens sont surpris. Nous avons une signature québécoise. C'est nous. »

Mais la technologie n'est pas tout, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. « La technologie n'impressionne plus les gens : on voit des effets spéciaux partout maintenant, au cinéma dans les concerts rock », dit Lorena.

« Il faut de la poésie, de l'émotion. Il faut toucher l'âme des gens, sinon pourquoi on est là, comme artistes ? »

PHOTO COURTOISIE

L'environnement au cœur du spectacle

Pour célébrer le trentième anniversaire de leur compagnie, L'Arsenal, Lorena Corradi et Reggi Ettore ont voulu faire quelque chose de spécial, un spectacle avec un message. Les acrobates de cirque sont venus en prime.

Benoit Aubin
Le Journal de Montréal

« C'est venu du besoin de contribuer à une cause qui nous tient à cœur : la protection de l'environnement, dit Reggi. Nous participons à l'effort collectif de rendre notre monde meilleur en créant un spectacle, parce que c'est la seule chose que nous savons faire. »

L'idée d'un tel spectacle, le premier qu'ils signent dont la musique n'est pas la raison première, leur est venue en 2007. Une première de *L'Arche* fut créée à la Tohu en 2008, mais le concept est demeuré un « work in progress » jusqu'à tout dernièrement.

« C'est un peu gênant. On peut passer pour des opportunistes, parce que l'environnement est sur toutes les lèvres aujourd'hui, mais à l'époque, un spectacle avec un message écolo, c'était une idée nouvelle », dit Lorena.

« Mais c'est délicat : on ne peut pas être moralisateur ou prétendre avoir des réponses ou chercher des coupables », dit Reggi. « C'est un spectacle, enchaîne Lorena. On ne voulait pas que les gens sortent de là avec l'envie de se suicider ! On veut que les gens sortent de là avec un questionnement, pas leur fournir des réponses. »

PAS DE TEXTE

D'abord, ils ont décidé de ne pas faire de texte. « Avec des textes on risque de tomber dans la moralisation ou de dire des choses qui vieillissent mal. » Cette fois, la musique symphonique, matinée de sons synthétiques, de Denis Gougeon est pré-enre-

gistrée. Seule une percussionniste, Emmanuelle Caplette, joue sur scène.

L'espace scénique est occupé par six artistes de cirque, aux spécialités diverses : acrobates, équilibristes, jongleurs, spécialistes de la haute voltige, etc.

Ils évoluent sur scène entre des rideaux de tulle sur lesquels sont projetées des images, parfois réalistes, parfois abstraites, relatant l'histoire de la relation entre l'homme et l'environnement.

« On n'allait quand même pas utiliser de vrais animaux dans un spectacle écolo », dit Reggi. « Mais comment mimer des animaux ? C'est là qu'on a pensé aux arts du cirque, dit Lorena. Les acrobates, ils sont beaux, ils ont une puissance, ils utilisent leurs corps d'une façon animale. »

« Nous avons la chance d'avoir une école du cirque à Montréal qui est une des meilleures au monde », rajoute Reggi.

Un spectacle à message, mais sans texte ? Précisément. « Quand vous écoutez de la musique, les images qui vous viennent à l'esprit ne sont pas les mêmes que celles qu'imagine votre voisin; nous sommes partis de ce point-là », dit Reggi Ettore.

Pour créer ce spectacle complexe, chaque équipe de créateurs (le compositeur et les musiciens, les athlètes et le metteur en scène, et les vidéo-créateurs) a travaillé d'abord séparément, puis ensuite ensemble. « La musique a un rôle important : elle nous fait vivre le non-dit, elle communique les émotions les plus fines, les plus intenses », rajoute-t-il.

L'Arche, conception et direction artistique Lorena Corradi et Reggi Ettore. Musique, Denis Gougeon. Mise en scène, Julie Choquette. Conception et réalisation multimedia, Pier Chartrand, Bernard Duguay. Théâtre Denise-Pelletier, du 19 au 23 octobre.

PHOTO MARTIN CHEVALIER

Lorena Corradi et Reggi Ettore présentent *L'Arche*.