

Circus City Montréal en piste

The city that gave us Cirque du Soleil is brimming with circus companies, artists, and facilities. Is Montreal the world's new circus capital?

En matière de cirque, la métropole qui a vu naître le Cirque du Soleil se démarque par le nombre de compagnies, d'artistes et d'infrastructures. Montréal serait-elle la prochaine capitale mondiale du cirque?

BY | PAR MARIE LABRECQUE

WHILE IT MIGHT BE SURPRISING to hear Montreal called the world's circus capital, the idea is not at all farfetched. Quebec's largest city "can now boast that it is the world's leading centre of circus arts. It has the highest concentration of dedicated circus facilities, which really sets Montreal apart from other cities," says Charles-Mathieu Brunelle, until recently the executive vice-president and director of the TOHU.

The TOHU is the city's circus-arts centre, including a school, a burgeoning production company, and a performance space, each complementing the other. Cirque du Soleil was the first company to move its headquarters into the

MONTRÉAL, CAPITALE DU CIRQUE? Eh oui. La métropole québécoise «peut maintenant se targuer d'être la première ville des arts du cirque au monde. Elle abrite la plus grande concentration d'infrastructures spécifiquement destinées aux arts circassiens. Cela distingue vraiment Montréal des autres villes», déclarait Charles-Mathieu Brunelle, encore tout récemment vice-président exécutif et directeur général de la TOHU.

La TOHU, c'est le nom donné à la Cité des arts du cirque, qui réunit dans un même lieu un établissement d'enseignement, une florissante entreprise de production et un espace de diffusion, tous œuvrant en synergie. Le Cirque du Soleil est le

Photo: Matthias Clamer

- 1 LA TOHU
- 2 LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

site in the working-class Saint-Michel neighbourhood in Montreal's north end. In 2003, the famous troupe acquired a new neighbour when the National Circus School moved into its excellent custom-built digs.

A year later, the two prestigious institutions joined forces with an organization called En Piste, the province's circus-arts association, to found the TOHU. A large performance space was soon added to the site. With its circular layout, it is Canada's only purpose-built circus-arts centre. The TOHU concept—including its environmental mission born of its location near a former landfill site—is drawing attention around the world. "A lot of foreign delegations come here to see how we've succeeded in creating a circus community," says En Piste director Suzanne Samson.

The organization lists about 40 circus troupes in Quebec, of which 15 are based in Montreal, and about 350 highly mobile performers. What's the source of that vitality? The astounding worldwide success of Cirque du Soleil has surely helped drive the explosive growth of this singular performing art in the province, but the National Circus School's contribution can't be ignored. Founded in 1981—three years before Cirque du Soleil—as an outgrowth of the street-performance scene, the school is "the first Canadian school dedicated to modern circus arts," says executive director Marc Lalonde. "It has served as an incubator for most of the companies that came after Cirque du Soleil, mainly founded by our alumni. It has really shaped the landscape."

Some of those companies have built impressive international reputations for themselves, including Cirque Éloize and Les 7 Doigts de la Main, a collective formed

premier à établir son siège social sur ce site du quartier populaire Saint-Michel, dans le Nord de Montréal. En 2003, la célèbre compagnie hérite d'un voisin: l'École nationale de cirque (ENC) déménage dans un beau bâtiment conçu sur mesure.

Un an plus tard, ces deux prestigieuses institutions s'allient à l'organisme En piste, le regroupement national des arts du cirque, pour créer la TOHU. Le lieu s'enrichit alors d'une grande salle de spectacles qui, avec sa forme circulaire, est dessinée spécifiquement pour les arts circassiens – la seule du genre au Canada. Le concept de la TOHU, qui intègre en outre une mission écologique, puisque la Cité est construite près d'un ancien site d'enfouissement, attire l'attention par-delà nos frontières. «On reçoit beaucoup de délégations étrangères qui viennent voir comment on a réussi à implanter une communauté circassienne», dit Suzanne Samson, directrice d'En piste.

Ce regroupement recense une quarantaine de compagnies de cirque au Québec, dont une quinzaine à Montréal, et environ 350 artistes – toutefois très mobiles. D'où provient cette vitalité? Si le triomphe planétaire du Cirque du Soleil (CDS) a servi de locomotive au développement de cet art spectaculaire au Québec, l'École nationale de cirque a sûrement aussi contribué à cet essor. Issue du milieu des artistes de rue et fondée en 1981 – trois ans avant le CDS –, l'École est «le premier organisme voué aux arts du cirque contemporain au Canada, rappelle son directeur général, Marc Lalonde. Elle a joué le rôle d'incubateur pour la plupart des compagnies qui ont suivi le Cirque du Soleil, fondées par des anciens de l'École. Elle a vraiment modelé le paysage».

Des troupes dont certaines ont acquis une enviable réputation internationale, comme le Cirque Éloize et Les 7 doigts

OPUS HOTELS

Montréal | Vancouver

Uniquely stylish and always fresh.
Uniquement distingué et innovateur.

Koko Restaurant + Bar, Montreal's hottest new venue, is now open.

Koko Restaurant + Bar, le restaurant le plus sophistiqué de Montréal, est maintenant ouvert.

www.opushotel.com

Photo: Alain Laforest

LA TOHU

in 2002. After a three-month run in New York last summer, the seven-artist troupe's new show, *La Vie*, will open at the TOHU on September 23.

Known as one of the world's best circus schools and the host to a large contingent of foreign students, the National Circus School produces 16 to 20 graduates every year. The number is expected to increase in coming years. In the fall of 2009, the institution will open a new building to house high school-level students from outside the Montreal area.

The province's arts funding body, the Conseil des arts et des lettres du Québec, recognized the circus as an artistic discipline in 2001. And it's a rapidly growing one that tends to captivate audiences—the TOHU has hosted shows from China, France, Australia, and other countries. According to Mr. Brunelle, there has been "a clear increase" in the number of circus performances given in Montreal in recent years. "There have been 440,000 spectators at the TOHU since it opened. We're doing some major audience-development work."

No doubt about it: the circus is on the upswing. □

de la main, un collectif né en 2002. Après avoir tenu l'affiche pendant trois mois à New York l'été dernier, le nouveau spectacle du septuor, *La Vie*, sera présenté à la TOHU dès le 23 septembre.

Qualifiée de l'une des meilleures au monde, accueillant un contingent important d'étudiants étrangers, l'École nationale de cirque compte 16 à 20 diplômés annuellement, un nombre qui devrait croître dans les prochaines années. À l'automne 2009, elle ouvrira d'ailleurs une nouvelle annexe : des résidences permettant d'accueillir des élèves de niveau secondaire provenant de l'extérieur de la région métropolitaine.

Reconnu comme une discipline artistique depuis 2001 par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le cirque est un secteur en croissance. Et un art suscitant l'engouement des spectateurs. Par exemple, la TOHU accueille des spectacles de la Chine, de la France ou de l'Australie. Et selon Charles-Mathieu Brunelle, on constate « une nette augmentation » de présentation de spectacles de cirque à Montréal depuis quelques années : « Il y a eu 440 000 visiteurs depuis l'ouverture de la TOHU ! On fait un travail de développement des publics qui est important. »

Un art acrobatique qui est en plein envol. □

CIRQUE ÉLOIZE

Triumphant Homecoming

Nomades et virtuoses

Cirque Éloize isn't yet a household name, but the circus company long ago escaped the shadow of a certain other world-famous circus from Quebec.

Son nom n'est peut-être pas aussi connu du grand public que celui du Cirque du Soleil, mais il y a longtemps que le Cirque Éloize est sorti de l'ombre de l'autre grande compagnie circassienne québécoise.

BY | PAR MARIE LABRECQUE

EVER SINCE A GROUP OF ARTISTS from the Magdalen Islands founded it in 1993, Cirque Éloize has crisscrossed 30 countries with its six shows. "I don't know of any other circus, from Canada or elsewhere, that has toured 300 cities in 15 years," says the troupe's artistic director, Jeannot Painchaud. "The funny thing is, in most countries we're considered a major company—except here!"

Cirque Éloize (*éloize* is the Acadian word for heat lightning) is always on the move, but since 2004 it has been headquartered at the old Dalhousie Station in Old Montreal. The beautiful historic building was previously the home of the National Circus School.

Of all the traditional circus arts, acrobatics is the one the troupe features most prominently in its shows, which emphasize theatricality, strong storylines, and the close interplay of versatile artists. Éloize has also left the confines of the traditional circus tent, preferring to perform

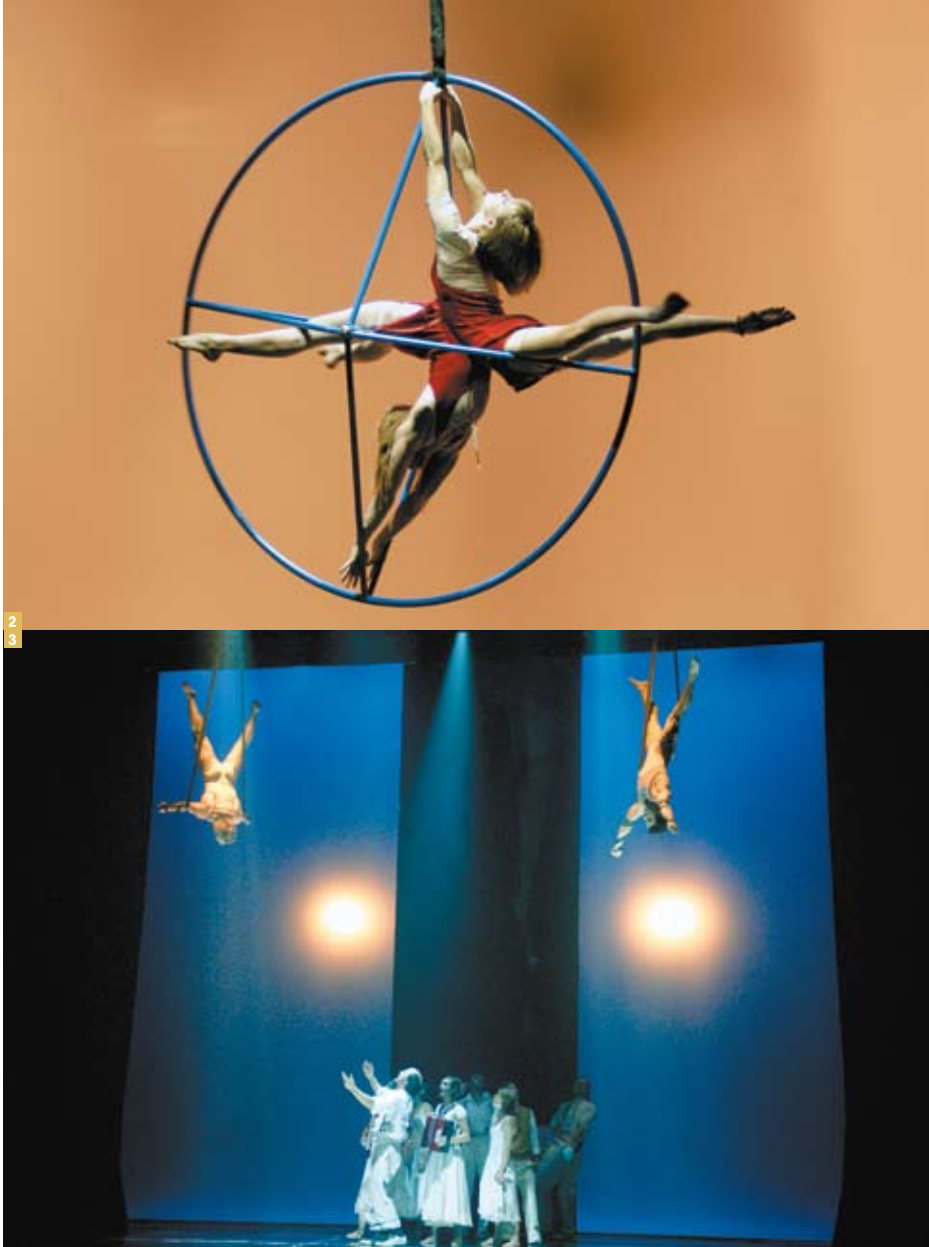
DEPUIS SA FONDATION EN 1993, par des artistes originaires des îles de la Madeleine, la troupe a parcouru 30 pays avec ses six spectacles. «Je ne connais aucune compagnie, ni au Canada ni à l'étranger, qui, en 15 ans d'existence, a visité 330 villes, précise le directeur artistique, Jeannot Painchaud. Et, chose amusante, nous sommes vus comme une grande compagnie dans la plupart des pays, sauf ici!»

Grand nomade, Éloize (mot acadien signifiant «éclair de chaleur») dépose ses bagages depuis 2004 dans ses quartiers généraux de l'ancienne gare Dalhousie dans le Vieux-Montréal, bel édifice historique qui abritait jusque-là l'École nationale de cirque.

La virtuosité acrobatique, c'est l'élément circassien traditionnel qu'a conservé cette troupe de cirque contemporain, qui mise plutôt sur la théâtralité, une trame narrative développée et la cohésion d'artistes multidisciplinaires. Éloize a

1 2 3 NEBBIA

in theatres. “That’s something that wasn’t really done when we started the company. It was a move that helped us build our reputation.” Mr. Painchaud also says the company owes its success to a unique approach based on a delicate sensibility and human frailty in a world where superhuman feats are often celebrated. “We try to touch people, rather than going all-out to impress them.”

Since its *Nomade* show in 2002, Éloïze has been intimately linked to director Daniele Finzi Pasca. The accomplished Swiss-Italian artist (who staged the closing ceremony for the Turin winter Olympics) has directed all three shows in the *Trilogie du ciel* series, acclaimed for its poetic grace. The association with Finzi Pasca has proved to be crucial. “Daniele brought his own universe, magic, and depth. The images he presents are not only nostalgic, but evocative of something greater. He gave our work a certain sense of the sacred.”

To celebrate its 15th anniversary, Éloïze brought its two latest shows home to its native province. *Rain* is spending the summer in Saint-Jean-sur-Richelieu and Sherbrooke. And *Nebbia*, after opening to acclaim in Geneva in December 2007 before stops in Slovenia, Italy, Colombia, Mexico, and Korea (where it played for two

d’ailleurs troqué le classique chapiteau pour des présentations en salles. « Ça ne s’était jamais vraiment fait quand on a fondé la compagnie. Et ce choix a fait en sorte qu’on s’est bâti une réputation. » Jeannot Painchaud attribue aussi le succès de la troupe madelinienne à son approche différente, basée sur une délicate sensibilité, sur la vulnérabilité humaine, dans un univers qui mise habituellement sur les prouesses surhumaines. « On essaie de toucher, plutôt que d’impressionner à tout prix. »

Depuis 2002, avec *Nomade*, la signature d’Éloïze est indissociable du metteur en scène Daniele Finzi Pasca. L’excellent artiste suisse italoophone (orchestrateur de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Turin) a créé tous les spectacles formant la *Trilogie du ciel*, louangée pour sa touche poétique. Une rencontre déterminante. « Daniele nous a apporté son univers, si magique, et sa profondeur. Non seulement les images qu’il met en scène sont nostalgiques, mais elles évoquent quelque chose de plus grand. Il a amené un certain sens du sacré dans notre travail. »

Pour son 15e anniversaire, Éloïze a rapatrié dans sa province natale ses deux derniers spectacles. *Rain* passe l’été à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Sherbrooke. Et, après une

weeks in a 3,000-seat theatre), will finally arrive in Montreal. After a run at Théâtre du Nouveau Monde (TNM) it will go on a 13-city tour.

Co-produced with Finzi Pasca's company, Teatro Sunil, *Nebbia* is the third installment in the *Ciel* trilogy. It plunges audiences into the mist (*nebbia* is Italian for mist), in a state in which we can barely tell dreams from reality. Inspired by the director's childhood reminiscences, the show ventures further than ever into the realm of interpretation. "We selected performers who'd already worked either with us or Daniele, so that we could go further into sensitivity and emotion." The cast includes 11 artists from seven countries, chosen for their versatility and "human qualities and ability as performers," as well as their ability to live together as a group.

For Mr. Painchaud, the stop at TNM marks the end of a phase for Éloïze. The travelling circus first had to make a name for itself around the world, but this big circus on a human scale has finally carved out a unique niche at home. □

Rain: Salle Maurice-O'Bready, Sherbrooke, August 8 to 23.

Nebbia: Théâtre du Nouveau Monde, Montreal, September 9 to October 4.

première acclamée à Genève en décembre 2007, puis des arrêts en Slovénie, en Italie, en Colombie, au Mexique et en Corée (deux semaines dans une salle de 3000 places!), *Nebbia* arrive enfin à Montréal. Une escale au Théâtre du Nouveau Monde qui amorce une tournée de 13 villes.

Coproduit avec le Teatro Sunil, la compagnie de Finzi Pasca, cet ultime volet de la trilogie nous plonge dans le brouillard (*nebbia* en italien), dans un état où l'on peine à départager rêve et réalité... Inspiré des souvenirs d'enfance du metteur en scène, le spectacle pousse encore davantage l'interprétation. « On a choisi des artistes qui avaient déjà travaillé soit avec nous, soit avec Daniele, pour pouvoir aller plus loin dans la sensibilité et l'émotion. » Onze artistes, issus de sept pays, recrutés pour leur polyvalence, leurs « qualités humaines et d'interprètes », ainsi que leur capacité à vivre en troupe.

Jeannot Painchaud voit dans cette rentrée au TNM une forme « d'aboutissement » pour Éloïze. La troupe itinérante a d'abord dû construire sa notoriété à l'étranger. Mais ce grand cirque à l'échelle humaine est parvenu à se tailler une niche unique chez lui. □

Rain : à la salle Maurice-O'Bready, à Sherbrooke, du 8 au 23 août.

Nebbia : au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal, du 9 septembre au 4 octobre.

71

SOIXANTE & ONZE

**“ Nommé l'un des
Meilleurs Nouveaux
Hôtels au Monde ”
- Condé Nast Traveler
'Hot List 2006'**

71, rue Saint-Pierre
Vieux-Port de Québec (Québec)
Réservations
418.692.1171 . 1.888.692.1171

WWW.HOTEL71.CA

