

BOW'T TRAIL RETROSPEK

BOW'T TRAIL RETROSPEK

**RYTHMES ET RÉSISTANCES :
UN GESTE DE MÉMOIRE EN HÉRITAGE**
Spectacle chorégraphique documentaire

Développée à Montréal, BOW'T TRAIL Retrospek est une œuvre en 2 temps et à 4 corps physiques : **1 danseuse, 2 musiciens et 1 écran immersif de projections numériques**. Elle témoigne d'un processus de recherches et de rencontres nourri sur plusieurs années aux 4 coins du continent américain, et tient pour point de départ la pièce BOW'T, créée en 2013 par Rhodnie Désir.

La chorégraphe, mue par la volonté et le besoin de transcender ses origines, a entre autres puisé dans le **jungo** (Brésil), le danmyé (**Martinique**), la **danse vaudou** (Haïti), le **son jarocho** (Mexique), le **blues** (Nouvelle-Orléans) et le **gospel** croisé aux **rythmiques Mi'kmaq** (Canada) pour s'imprégner des cultures et des rythmiques africaines déployées dans les Amériques par les peuples qui y ont été déportés.

Son **IMPULSION** : se lever de manière innovante et authentique contre l'un des plus grands crimes de l'humanité : la traite négrière.

Sa **QUÊTE** : raconter avec humilité les mouvements de résistance pour rendre hommage à la manifestation du génie créatif de ses ancêtres.

Son **PARCOURS** : BOW'T TRAIL, projet international documentaire et chorégraphique, pionnier et interactif, portant le **label Route de l'esclave de l'UNESCO**.

Ces 4 dernières années, elle a recréé la pièce initiale, la teintant chaque fois de la pluralité des voix rythmiques – dansées, chantées et tambourinées – propres à chacun des 6 pays qu'elle a visités.

Sur scène, Rhodnie Désir offrira un dernier BOW'T, l'**ultime et 8e récréation de l'œuvre originale**. Autour d'elle : des projections vidéo illustrant sa démarche auprès des porteurs de mémoire l'ayant inspirée, unissant le public à la matière, l'englobant, même, de textures d'images et de sons aux dimensions plurielles.

En **2e partie** de représentation, l'artiste offre l'option d'inviter les spectateurs à prendre part au spectacle en les faisant choisir au sein d'une banque rythmique une pièce musicale qui sera par la suite dansée en direct, créant chaque soir une œuvre inédite.

© Nicolas Dermé

BOW'T TRAIL RETROSPEK

©Captation d'image du tournage de BOW'T TRAIL (Haïti)

©Captation d'image du tournage de BOW'T TRAIL (Haïti)

« Jeune, je ne me suis jamais intéressée à l'histoire, car je ne m'y retrouvais tout simplement pas. Ce manque personnel, multiplié dans une société, devient une fracture pour l'humanité. Ma bouée de sauvetage fut BOW'T, et mon terrain d'action le BOW'T TRAIL, car j'ai compris que par l'art et la création on peut s'inscrire dans l'histoire et mieux la comprendre. »

Rhodnie Désir

RD
CRÉATIONS

RHODNIEDESIR.COM
© Rhodnie Désir Créations

CRÉDITS

Durée de l'œuvre
75 min.

Chorégraphie, direction
artistique et interprétation
Rhodnie Désir

Musique sur scène
Ronald Nazaire
Engone Endong

Images documentaires
Marie-Claude Fournier
Clark Ferguson

Concepteur lumière
et innovation
Jonathan Barro

Direction de production
et technique
Rasmus Sylvest

Costumes
Mélanie Fererro

Consultant externe
(vidéo et chorégraphie)
Philip Szporer

Sonorisation
À déterminer

Production associée et diffusion
Cusson Management inc. |
Valérie Cusson

Coproduction
Centre national des Arts
(Canada)

Partenaire de la résidence
de création
Espace Libre

Besoins techniques
(voir la version à jour
avec Cusson Management)
Scène de 25' x 25'

**Nouveau
Chapitre**
2017 et au-delà

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

**ESPACE
LIBRE**

CENTRE NATIONAL DES ARTS
NATIONAL ARTS CENTRE
Le Canada en scène. Canada is our stage.

CUSSON MANAGEMENT INC. | VALÉRIE CUSSON
514 892-5399 | valerie@cussonmanagement.com

BOW'T TRAIL

DÉMARCHE

BOW'T (2012-2013)

L'œuvre initiale

bateau (français) | **donner - à côté** (créole haïtien) | **s'incliner - remercier - proue d'un navire** (anglais)

Avec force et comme un cri de liberté, Rhodnie Désir aborde le propos et l'impact psychique associés à la migration et à la déportation. De l'Histoire, elle trace un pont avec l'actualité en incarnant cette mouvance qui marque les fondements du monde d'aujourd'hui.

Sur scène, trois bancs de bois, des bateaux suspendus et un maestro du tambour accompagnent la soliste afin de faire évoluer l'espace de manière candide et narrative. Une œuvre chavirante et porteuse de l'intensité des milliers de peuples qui continuent de lever l'ancre vers la terre de l'inconnu.

BOW'T TRAIL (2015-2019)

Le parcours international

Après la création de BOW'T en 2013, Rhodnie Désir décide d'approfondir sa quête en élargissant le propos central de l'œuvre pour aborder l'héritage culturel du commerce triangulaire.

Pour s'inspirer, elle part à l'aventure à travers les Amériques, à la rencontre de ces peuples ayant conjugué danses et rythmes pour survivre à l'asservissement, éviter le génocide culturel et développer des stratégies permettant l'affranchissement et l'émancipation. Spécialistes (historiens, ethnomusicologues, militants, sociologues, enseignants, etc.) et musiciens jalonnent chaque escale de son périple et nourrissent son travail créatif, et ce processus est vidéodocumenté par la réalisatrice Marie-Claude Fournier et son équipe.

Au bout d'un mois, le séjour de la chorégraphe se solde par la recréation de l'œuvre originale en collaboration avec un tambourinaire local (gardien de la mémoire).

© Michel Phaut

EN CHIFFRES

Destinations :	6
Kilomètres parcourus :	42 960
Heures de studio :	350
Spécialistes impliqués :	120
Musiciens participants :	10
Partenaires locaux et internationaux :	40

Tournées

Entre 2013 et 2016, l'œuvre originale a été présentée près de **30 fois**, intégralement ou sous forme d'extraits, en **Amérique**, en **Afrique** et dans les **Caraïbes**.

LE SAVIEZ- VOUS ?

© Nicolas Demé

- Les Noirs contribuent à la société du Canada depuis plus de 400 ans.
- Le jazz, le blues, la samba, le tango et le gospel sont le fruit du génie créatif des Africains. Ces peuples transportent non seulement des rythmes, des danses, des chants, mais aussi une histoire, une mémoire et des codes propres à des langages bien précis.
- Le sucre, le café, le tabac, le rhum sont des matières économiques centrales du commerce triangulaire.
- La présence des afrodescendants au Mexique a été effacée des livres d'histoire et de l'éducation populaire au point que plusieurs natifs Noirs du Mexique se font encore aujourd'hui arrêter aux frontières de leur pays et refuser l'entrée.
- Haïti a été la première république Noire à prendre son essor de liberté (1804), grâce au soulèvement des Africains mis en esclavage.
- Le Brésil est la dernière terre à avoir aboli l'esclavage (1888), faisant d'elle l'une des plus grandes puissances mondiales.

© Captation d'image qui domine de BOW/TRAIL (Martinique)

BOW'T TRAIL NUMÉRIQUE

2019

- **Préparation du spectacle BOW'T TRAIL Retrospek**
À partir de février
- **Sortie du webdocumentaire et de la websérie**
Automne

2020

- **Première de BOW'T TRAIL Retrospek**
Février 2020 (Montréal)
- **Actions de médiation culturelle et conférences**
Hiver
- **Sortie du long métrage**
Automne
- **Tournée québécoise de BOW'T TRAIL Retrospek**
Dès octobre
- **Première américaine de BOW'T TRAIL Retrospek**
Novembre (Sarasota, Floride – spectacle et exposition multiplateforme)

Les actes de résistance nés de la rencontre entre Amérindiens, Européens et Africains ont fait éclore des courants rythmiques et dansés toujours influents de nos jours ; l'histoire de ces peuples se lit dans l'évolution des mouvements de leur corps. En tant que chorégraphe, Rhodnie Désir sait transformer ses recherches en opportunités de découvertes et de réflexions collectives : elle en capte les subtilités et parvient à les vulgariser, permettant à un plus large public de découvrir un angle plus inspirant de l'héritage associé au commerce triangulaire.

On pourra donc découvrir en **2019-2020** le projet international multiplateforme, **BOW'T TRAIL : Créer pour ne pas crier**, dont **Radio-Canada** est partenaire diffuseur.

Les moments forts de cette expérience humaine et culturelle unique seront quant à eux diffusés dans un **documentaire** en **2020** sur ICI ARTV, notamment, de même que par le biais de contenus numériques (webdocumentaire et des capsules) sur ici.radio-canada.ca.

L'aventure prendra également la route du web via une **websérie** dans laquelle la chorégraphe part à la découverte de quartiers et de lieux de mémoire significatifs dans l'histoire afrodescendante.

Enfin, le public pourra explorer un **webdocumentaire** approfondissant les thématiques abordées dans les autres volets du projet à travers les propos de chercheurs et d'artistes engagés.

Le documentaire et son complément numérique sont produits par Kngfu/production exécutive Rhodnie Désir Créations.

RHODNIEDESIR.COM
© Rhodnie Désir Créations

CUSSON MANAGEMENT INC. | VALÉRIE CUSSON
514 892-5399 | valerie@cussonmanagement.com

RHODNIE DÉsir CRÉATIONS

« Peut-être que la création, c'est accepter que, à chaque millième de seconde, on puisse indéfiniment se recréer pour mieux composer le monde dans lequel on existe. »

Rhodnie Désir

©Caption d'image du tournage de BOW'TRAIL (Nouvelle-Orléans)

Rhodnie Désir Créations (RDC) produit et diffuse les projets de création de la directrice artistique et chorégraphe Rhodnie Désir. Avec authenticité et contemporanéité, l'organisme montréalais intervient à l'international par **une démarche artistique qui questionne les mouvements sociopolitiques, explore le geste, défie l'imaginaire, engage le citoyen et transmet le savoir.**

Sa fondatrice souhaite que ses œuvres soient le porte-voix des sans-voix, et donc en relation directe avec les collectivités desquelles elle s'inspire. Que ce soit par des conférences, des actions de médiation culturelle ou des œuvres chorégraphiques, la compagnie laisse des traces d'archives sociales, un legs témoignant des richesses culturelles à la source même de son inspiration. Croyant au potentiel de multiplication des médiums autour d'une même œuvre chorégraphique, Rhodnie Désir cherche à les faire évoluer au gré des réalités sociales des cultures rencontrées.

S'ancrant au cœur des cultures ancestrales, la compagnie a pour politique le respect des cultures et le développement de collaborations sincères qui priorisent l'écoute, l'échange et la rencontre. Celles-ci se font sur tous les axes et de manière transversale : politiques, médiatiques, gouvernementales, communautaires. C'est ce qui assure de précieuses collaborations, tel qu'en témoigne le projet BOW'T TRAIL, qui a su mettre à contribution quelques **40 partenaires, 120 spécialistes et 10 musiciens.**

Le conseil d'administration de Rhodnie Désir Créations est composé de 7 membres fortement impliqués au sein de leur collectivité.

©Kevin Calixte

RD
CRÉATIONS

RHODNIEDESIR.COM
© Rhodnie Désir Créations

CUSSON MANAGEMENT INC. | VALÉRIE CUSSON
514 892-5399 | valerie@cussonmanagement.com