Le Roi des Singes

美猴王

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Le spectacle

Il était une fois, dans les pages dorées de la littérature mondiale, un conte ancien et merveilleux, connu sous le nom du «Voyage en Occident», avec son grand héros, le Roi des singes. Ce joyau scintillant, parmi les chefs-d'œuvre du XVIe siècle chinois, traverse les âges, enchantant les cœurs des enfants et des adultes, et chéri par près d'un quart de la population asiatique.

Notre spectacle vous convie à plonger dans cette épopée fascinante. Vous y découvrirez la naissance extraordinaire du Roi des singes, une créature animée par une soif insatiable de magie et de pouvoir. Mais hélas, malgré sa puissance incommensurable, il demeure dans l'ombre, méconnu et sous-estimé par le puissant Empereur de Jade. La colère du Roi des singes éclate alors comme une tempête furieuse, le poussant à affronter les guerriers célestes dans une bataille d'une ampleur épique.

4 arts traditionnels mis en scène et harmonisés avec le style du théâtre occidental pour profiter pleinement de cette histoire.

Ce spectacle est aussi une occasion unique de découvrir quatre arts traditionnels chinois : le *Pingshu*, l'art ancestral du conte; le *Guzheng*, instrument millénaire aux mélodies envoûtantes; l'opéra de Pékin, l'art élite chinois; et le théâtre d'ombres, où les silhouettes racontent des histoires au gré des lumières. Ainsi, ce spectacle harmonise la modernité du théâtre contemporain occidental avec les traditions intemporelles chinoises.

Crédit photo : David Wong

Intention artistique

Rencontre de deux personnalités passionnées par les arts traditionnels chinois et le dialogue interculturel

Originaire de Pékin, Aurore Liang a vécu plus de 20 ans entre la France et le Québec, ce qui lui a permis d'observer l'enthousiasme grandissant pour la culture et les arts chinois à travers le monde. La Chine continue de garder une aura de mystère pour beaucoup, en grande partie à cause des barrières linguistiques et des différences culturelles. C'est dans un esprit de partage et de découverte qu'elle souhaite emmener les gens à la rencontre de cette richesse artistique traditionnelle.

Cette ouverture n'a été rendue possible que grâce à sa rencontre avec le metteur en scène d'exception qu'est Robert Reid. En tant que professeur de théâtre à l'Université de Concordia, Robert a visité la NACTA, la National Academy of Chinese Theatre Arts.

Il est tombé amoureux de l'opéra de Pékin, un théâtre traditionnel, à travers la pièce intitulée «Le Roi des Singes». Cette expérience a éveillé en lui le désir ardent de présenter cette œuvre au public québécois.

Seize ans plus tard, Robert a réussi à réaliser ce rêve en intégrant de nombreuses pratiques artistiques chinoises dans le théâtre occidental. C'est la première fois qu'un tel style de spectacle est présenté au Québec. Portés par une équipe d'artistes talentueux et passionnés, venus des quatre coins du globe, nous célébrons les arts traditionnels chinois en les mariant avec les arts théâtraux occidentaux, classiques et contemporains, y imprimant notre propre signature artistique. Ainsi, nous créons des spectacles qui reflètent la diversité et la dynamique de la nouvelle génération québécoise d'aujourd'hui.

Crédit photo : David Wong

Pratiques artistiques

Pingshu 评书 – art de conter à la chinoise

Le Pingshu, un art oratoire ancestral de Chine, représente un précieux héritage immatériel vieux de plus de 2000 ans. Reconnu comme l'un des métiers les plus ardus des arts vivants, il exige d'un seul comédien qu'il incarne à lui seul une multitude de personnages distincts au sein d'une même pièce. Cette prouesse technique et artistique, alliée à une maîtrise vocale et une expressivité hors du commun, fait du Pingshu un genre captivant qui nous plonge au cœur de récits classiques de la culture chinoise.

Opéra de Pékin京剧 – héritage immatériel de l'UNESCO

L'opéra de Pékin, véritable art théâtral traditionnel, se distingue par ses couleurs vives, sa musique entraînante et son pouvoir d'évocation. À travers le chant, la danse, les dialogues, les arts martiaux et les prouesses acrobatiques, il nous transporte dans un monde onirique peuplé de personnages légendaires. Reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010, il incarne un art du détail et du raffinement. Ainsi, la simple préparation du maquillage pour un rôle féminin peut prendre jusqu'à trois heures, témoignant de la rigueur et de la virtuosité des artistes.

Pratiques artistiques

Guzheng - 古箏 - un instrument de musique avec plus de 2500 ans d'histoire

Le guzheng, héritage millénaire chinois, incarne la tradition musicale orientale. Avec ses 21 cordes ou plus, le guzheng offre une palette sonore riche, captivant les auditeurs par sa douce mélodie. Du classique au contemporain, le guzheng transcende le temps, exprimant la profondeur émotionnelle et culturelle de la musique chinoise, unissant passé et présent dans une symphonie intemporelle.

Théâtre d'ombres – 皮影戏 - une pratique artistique chinoise datée de plus de 2000 ans

Le théâtre d'ombres, une forme de spectacle aussi ancienne que fascinante, utilise des silhouettes ou des figures découpées pour raconter des histoires sur un écran éclairé par derrière. Cette technique, dont les origines remontent à environ 2000 ans, s'est répandue dans de nombreuses cultures à travers le monde, devenant un art captivant et universel. Les personnages et les décors prennent vie sur l'écran, saisissant les spectateurs par la magie de ces silhouettes qui semblent flotter dans un monde parallèle.

Pratiques artistiques

Peinture scénographique

Cette peinture puise ses racines dans l'Antiquité grecque et romaine. C'est toutefois à la Renaissance que cet art connaît un véritable essor, notamment grâce à l'avènement de la perspective qui permet de rendre les décors plus réalistes. Utilisant des toiles et des panneaux en deux dimensions, les peintres de décors maîtrisent les techniques de trompe-l'œil pour produire des effets de volume et de profondeur saisissants. Cette technique ancestrale demeure surtout appréciée dans des lieux prestigieux tels que l'Opéra National de Paris.

Crédit photo : David Wong

Les artistes sur scène

Aurore Liang

Immigrée au Québec en 2007, Aurore a développé un style d'interprétation aussi dynamique que raffiné, puisant son inspiration dans les techniques de Pingshu (art de conter à la chinoise), du théâtre occidental et du théâtre traditionnel chinois. Aurore insuffle une vie unique à chacun de ses personnages, leurs traits distinctifs et leur personnalité bien définie fascinant instantanément le public. Son engagement se porte sur la création d'un pont culturel entre la Chine et l'Occident, en tant qu'artiste et conférencière passionnée. À travers son travail, elle vise à encourager une compréhension mutuelle et une appréciation profonde des deux cultures.

Michelle Jiang

Formée à la NACTA, la National Academy of Chinese Theatre Arts, Michelle est une artiste accomplie, spécialisée dans l'opéra de Pékin. Sa maîtrise des rôles impliquant la danse, les arts martiaux et le chant témoigne de son engagement total envers cet art ancestral et de son désir constant de se perfectionner. Ses mouvements, à la fois fluides et gracieux, reflètent le fruit de ses longues années d'entraînement et de dévouement. Chacune de ses représentations transporte le public, qui peut admirer l'excellence de cette performeuse hors pair. Au Québec, Michelle est l'unique artiste capable d'atteindre ce niveau de virtuosité dans l'opéra de Pékin.

Les artistes sur scène

Ran Wang

Détenant de plus de 20 ans d'expérience, Ran est une virtuose reconnue du Guzheng. Titulaire d'un baccalauréat en interprétation musicale du Conservatoire de Chengdu, elle a été récompensée de nombreux prix en Chine pour son talent exceptionnel. Aujourd'hui, Ran cherche à fusionner tradition et modernité pour partager sa passion profonde des arts chinois. Par ses interprétations magistrales, elle offre au public une expérience sensorielle unique, révélant toute la beauté et la richesse de cet instrument emblématique.

Joey Mac Intosh

Naviguant avec aisance entre les arts du spectacle, le cinéma et la littérature, Joey est un artiste interdisciplinaire bilingue passionné. Fasciné par les arts martiaux et la culture chinoise, il s'investit dans l'opéra de Pékin pour exprimer sa quête artistique et explorer l'essence de cet art traditionnel. Ses interprétations allient la rigueur technique à l'expression émotionnelle, révélant ainsi toute la profondeur de cet héritage culturel chinois.

San Choi

Animé par une quête incessante d'excellence, San s'est plongé dans le domaine de la biomécanique théâtrale, affinant son expression physique et maîtrisant avec virtuosité les techniques complexes du mouvement scénique. Son engagement envers l'opéra de Pékin transcende la simple performance, témoignant de son dévouement absolu à l'art et à la perfection artistique.

L'équipe artistique

Robert Reid
Texte et mise en scène

Robert Reid, metteur en scène de renom au Québec, est salué pour son audace créative et son approche multidisciplinaire du théâtre. Sa carrière prolifique est marquée par des collaborations fructueuses avec des artistes issus de divers horizons culturels et artistiques. Ses productions novatrices intègrent de manière harmonieuse et raffinée le théâtre, le conte, la musique, la danse, le jeu d'ombre et la technologie. Ce travail artistique explore les liens entre les formes anciennes ou traditionnelles et les pratiques scéniques contemporaines, témoignant de sa curiosité insatiable et de son engagement à repousser les frontières du possible.

Passionné par les arts traditionnels chinois, Robert Reid a entrepris l'étude de l'opéra de Pékin en Chine. Fort de cette connaissance intime de la culture et des arts chinois, il a pu collaborer à divers projets associant l'opéra de Beijing et le théâtre occidental. À travers ces créations, il veille à préserver l'intégrité des traditions tout en les rendant accessibles au public québécois, favorisant ainsi un riche dialogue entre les cultures.

Texte
Aurore Liang et Benoît Paiement

Direction technique
Eric Mongerson

Son et lumière
Naomi Levy et Gillian Hurd

Costumes
Michelle Jiang et Victoire Liang

Accessoires
Normand Hamel et Sylvain Dupras

Communications
Mel Pickering

Extrait et témoignages

«Les jeux de lumière et les contrastes de noir et blanc mettent en valeur des éléments comme les lances et le bâton. C'est génial de voir comment les comédiens interagissent avec la toile. L'ouverture avec Aurore et Michelle jouant le singe derrière la conteuse qui l'imite est fantastique. Je ne pense pas que le public s'y attendait. Quelle surprise !»

— Jenny

«J'ai déjà entendu parler du Roi des Singes. Je ne connaissais pas son histoire avant sa quête des livres sacrés avec le moine. Vous m'avez vraiment surpris. J'ai eu l'impression de retourner en enfance.»

— Sylvain

«Chaque fois que j'assiste à votre spectacle, je suis impressionné. On voit bien que votre équipe travaille dur et que vous mettez la barre très haut.»

— Serge

Crédit photo : David Wong

Quelques idées inspirantes

➔ **Médiation culturelle :** La veille, une introduction (1h) expliquant les particularités du Pingshu (l'art de conter à la chinoise), l'opéra de Pékin et la musique de Guzheng afin de donner les clefs de compréhension de cet art aux spectateurs.

➔ Possibilité d'avoir, après la présentation, une **séance photo** avec les artistes maquillées et costumées.

Crédit photo : David Wong

Fiche technique

Spectacle prévu pour salle équipée.

Durée : 60 min
Public : à partir de 8 ans
Jauge max. : 500 personnes

Espace : 9 m * 5 m * 3.5 m , montage de nos rideaux sur autoportants
Son : Système de son standard, quatre micro-casques ou microphones et un micro pour la musicienne.
Électricité et éclairage : Électricité derrière le rideau sur autoportants (4 circuits 110V 15A); éclairage sur espace conteuse (latéral 2 côtés), sur rideau, sur musicienne.
Temps de montage et de test : 8h
Temps de démontage : 2h
Temps de maquillage : 3 h

Le spectacle est adaptable selon les conditions techniques disponibles.

Contactez-nous pour les conditions financières.

Ils nous ont fait confiance

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

QUARTIER DES SPECTACLES MONTRÉAL

FESTILOU

QUAND L'ART PASSE À L'ACTION

MTL LA+ HEUREUSE

Musée McCord Stewart Montréal

maison DE LA culture AHUNTSIC CARTIERVILLE

VILLE DE QUÉBEC | Bibliothèque de Québec

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

中华人民共和国驻蒙特利尔总领事馆

FICMO

LES GRANDS BALLETS

港加商會 ACHKC HKCBA

Culture & Biblios Mtl-Nord

...et plusieurs autres (voir)

Contact

auroreliangartiste.com

514 806-7056

contact@auroreliangartiste.com

Aurore Liang
ARTISTE
& collaborateurs

Conseil des arts du Canada

la porte rouge