

Programme 2024

Félicitations à tous les artistes, participants et organisateurs du Festival des Clowns de Montréal!

Congratulations to all the artists, participants and event organizers of the MTL Clown Fest!

CASTING.CIRQUEDUSOLEIL.COM

Soyez des Nôtres — Join us

Le Festival des Clowns de Montréal a quelque chose à offrir à tout le monde. Le programme comprend un cabaret incontournable le vendredi soir, une programmation familiale, des spectacles pour adultes en fin de soirée, une programmation extérieure gratuite, des ateliers pour les clowns professionnels et des discussions sur l'art du clown. Qu'ils soient excentriques, subversifs ou ridicules, les clowns apportent la joie, le rire, l'amour et la magie dans nos vies.

Rejoignez-nous et découvrez l'art du clown!

The Montreal Clown Festival has something for everyone. The program includes a not-to-be-missed Cabaret on Friday night, family programming, late-night adult shows, free outdoor programming, workshops for professional clowns, and discussions about the art of clowning. From edgy and eccentric, subversive to silly, Clowns bring joy, laughter, LOVE and magic into our lives.

Join us and discover what clowning can be!

Personnel du festival **Festival Staff**

- → Directrice artistique et générale: Vanessa Rigaux
- → Partenaire de production: Alice Kop,

La Compagnie des Autres

- → Directeur Technique: Jed Tomlinson
- → Régies: Stéphanie Sanchez et Anni Brissette
- → Plan éclairages: Rodolphe St-Arneault
- → Accessoires/Scénographe: Catherine Duval
- → Publicité & Communications: Victoria Laberge
- → Graphiste: Solène Lautridou
- → Comité de programmation: Krin Haglund,

Vanessa Rigaux, Yves Sheriff

- → Collaboratrice des Médias Sociaux: Darragh Mondoux
- → Photographes: Emelia Hellman & Andrew Milne
- → Vidéographe: Kavla Jeanson
- → Coordinatrice des bénévoles: Zita Nyaradry

Conseil d'administration / Board of directors

Dominique Marier – Présidente Directrice art et développement, Le Gésù Patrick Barsalou - Vice-Président Chef Casting - Contrats d'artistes, Cirque du Soleil Joshua Miller - Trésorier Directeur - HSBC Bank Canada Krin Haglund - Secretaire Artiste de cirque, directrice Dôlorèze Léonard - Clown professionnelle Vanessa Rigaux - Directrice artistique et générale Le festival des Clowns de Montréal

Mot de la directrice artistique **Artistic Director's Note**

Les clown.es nous font voyager dans la tristesse, le chagrin, le doute et nous ramènent à la lumière par la joie et le rire. lels nous apportent des perspectives différentes, parfois tordues et étranges. Les clown.es sont bizarres et c'est pour cela que je les aime.

Je vous remercie de célébrer cette rencontre extraordinaire avec nous et de soutenir ce festival indépendant à une époque où les artistes luttent pour leur survie et celle de l'art.

Le festival de cette année compte 12 spectacles, dont deux en plein air, et plus de 30 artistes aux messages uniques et édifiants, même s'ils ne laissent pas toujours de côté les aspects les plus difficiles.

Je crois fermement que la comédie subversive et la tragédie dramatique sont des éléments comiques utilisés par les clown.es pour communiquer un message permettant au public de se libérer de ses failles. On dit que le personnage clownesque trouve un état neutre en équilibrant des moments d'extase totale et de tristesse totale. Dans cet espace liminal, il développe un grand potentiel pour atteindre les publics en quête de bonheur à travers les luttes de la vie quotidienne.

Non seulement le personnage clownesque joue un rôle primordial dans la société, mais aussi il détient la clé de la connexion avec le public : il brise le quatrième mur et utilise son cœur et ses propres échecs pour se frayer un chemin à travers l'obscurité, le désespoir et l'incertitude.

En somme, à travers cela, il fait quelque chose de tout à fait merveilleux : il rassemble les gens.

C'est d'ailleurs l'une des missions de notre festival qui réunit un public avide de rire et des artistes profondément attaché.es à leur métier de clown.e.

photo par Emelia Hellman

Bon Festival tout le monde! Enjoy the ride!

Clowns take us on a journey into sadness, grief, uncertainty, and back into light through joy and laughter. They bring us different perspectives that are sometimes warped and strange. Clowns are weird and that's why I love them.

Thank you for celebrating joy with us, and for supporting this independent festival at a time when festivals and culture are struggling for survival.

This year's festival boasts 12 shows including 2 outdoor shows, and over 30 artists with unique and uplifting messages, although they don't always leave out the hard bits.

Our festival brings together a public who loves to laugh and artists with a deep commitment to the craft of clowning.

Clowns use subversive comedy and dramatic tragedy to communicate a message that allows audiences to find release in their failures. The clown is said to find its neutral state by balancing moments of complete ecstasy and total sadness.

In this liminal space, the clown holds great potential to reach audiences in search of happiness through the struggles of everyday life. We know that clowns play a valuable role in society.

The clown holds the key to connecting with an audience: they break the fourth wall and use their heart and own failings to feel their way through darkness, hopelessness, and uncertainty. And clowns do something totally wonderful: they bring people together.

Bon Festival tout le monde! Enjoy the ride!

SPECTACLES / SHOWS

JEUDI! // THURSDAY! 25 avril

19:30

N\(\subseteq\) UVELLES RECETTES

NE\(\widetilde{\psi}\) RECIPES

/ Th\(\delta\) The\(\delta\) The MainLine

Bilingue, \(\Omega\) 90 mins

Nouvelles recettes - Vitrine de NOUVELLES

MTL Clowns en partenariat avec le MainLine Theatre

MC Alec Jones-Trujillo
12 participants à déterminer

New Recipes - Showcase of NEW WORKS OEUVRES

MTL Clowns In partnership with MainLine Theatre

MC Alec Jones-Trujillo 12 participants TBA

Le Festival des Clowns de Montréal est heureux de revenir à ses débuts, à la maison du St.Ambroise Montreal Fringe Festival, pour présenter un cabaret de nouvelles œuvres, " Nouvelles Recettes ", mettant en vedette 12 clowns courageux-euses.

Sous la direction de Gabe McKinney (metteur en scène, Old God; Spiegelworld; diplômé de Dell-Arte et professeur invité), 12 interprètes ont développé de nouvelles œuvres courtes pour la soirée d'ouverture du Festival des clowns de 4 jours, après un atelier aux objectifs élevés le même jour.

The Montreal Clown Festival is pleased to return to its roots at the home of the St.Ambroise Montreal Fringe Festival to present a cabaret of new work, "New Recipes" featuring 12 brave clowns.

Under the direction of Gabe McKinney (Director, Old God; Spiegelworld; Dell-Arte graduate and guest teacher), 12 performers developed short new works for the opening night of the 4-day Clown festival after a same-day, high-stakes workshop. VENDREDI! // FRIDAY!

26 AVRIL

Cabaret du Festival : La Grosse Affaire

20h, 1h30 Bilingue avec interprétation LSQ

Festival Cabaret: The Big, Big Deal Clown Festival Gala Cabaret

8pm, 1h30 Bilingue avec interprétation LSQ

MCs Patrick Léonard

Le gala cabaret La Grosse Affaire présente une programmation extraordinaire de clowns de classe mondiale pour une nuit inoubliable de drôlerie monumentale. Le Festival des Clowns de Montréal est honoré de présenter ce gala cabaret immersif, fougueux et follement diversifié pour la 7e édition du Festival des Clowns de Montréal. Ce spectacle mérite son nom ! Même nos invité-e-s sont encouragé-e-s à porter leurs tenues de gala les plus excentriques ! Les festivités commencent à 19 h. Spectacle à 20h. Le gala, dirigé par Krin Haglund, s'enorgueillit d'une distribution internationale, formée d'expert-e-s dans différents styles d'art clownesque. Le charmant animateur Patrick Léonard assure la cohésion de l'ensemble. Ne manquez pas l'occasion de voir autant de légendes de l'humour réunies en une seule soirée.

Rendez-vous à La Grosse Affaire!

Mise en scène: Krin Haglund Avec/featuring: Jamie Adkins Joel Baker Moshe Cohen Amrita Kaur Dhaliwal Emily Jeffers Dolorèze Léonard Marie-Pierre Petit Raphaëlle Pépin The Big Big Deal Festival Cabaret features an extraordinary lineup of world-class clowns for an unforgettable night of monumental funny business. The Montreal Clown Festival is honoured to present this immersive, spirited and wildly diverse gala cabaret for the 7th edition of the Montreal Clown festival. This show earns its name! Even our audience guests are encouraged to wear their most eccentric gala attire! Festivities begin at 7 PM. Show at 8 PM. The gala, directed by Krin Haglund, boasts an international cast, all experts in different styles of clowning. Our charming host Patrick Léonard brings it all together. Don't miss your chance to see so many funny legends together in one night.

See you at the Big, Big Deal!

SAMEDI! // SATURDAY!

Cirk' Alors!

45 minutes Non-verbal CIRK' ALORS: Cirque miniature pour clown à-tout-faire. Pour familles et enfants à partir de 3 ans

Compagnie In Toto, Québec

Dans un espace circulaire, un clown vous ouvre les portes de son chapiteau. La performance rivalise d'humour et ici, la démesure tient dans le minuscule et tout devient enfin possible.

Cirk'Alors! entraîne le spectateur dans un voyage où les codes du cirque sont revisités. Approchez, approchez, mais méfiez-vous tout de même du tigre.

Surrounded by the audience, a clown opens the doors of his big top. The performance combines humour with the smallest of gestures, making everything possible. Cirk'Alors! takes spectators on a journey where the rules of the circus

are revisited. Come closer, come closer

- but keep an eye on the tiger all the same!

Mario a un Incroyable Talent

12h, 50 minutes, Non-verbal **Hugues Sarra-Bournet, Montréal**

Bande-annonce ici / Promo video here (youtube)

Un dénommé Mario « Superstar » se présente à un concours de talents amateur. Afin de réaliser son rêve et de plaire aux impitoyables juges, Mario est tour à tour chanteur, roi du limbo, manipulateur de chapeaux, breakdancer et magicien... Entre les échecs désopilants du personnage et les réelles prouesses de l'acrobate, on retrouve des moments de grande sensibilité et de complicité avec le public.

Superstar Mario enters an amateur talent contest. To fulfill his dream and please the merciless judges, Mario is in turn a singer, a limbo king, a hat manipulator, a breakdancer and a magician... Between the character's hilarious failures and the actor's real prowess, there are moments of great sensitivity and connection with the audience.

Interprète-idéateur Hugues Sarra-Bourne Mise en scène Yves Dagenai

Driving Around

15h30 / 3:30pm, 1h, en anglais 18 + confronting themes: gun violence, race

Amrita Kaur Dhaliwal, Los Angeles

A provocative brew of physical comedy, absurdism and American naivety invites you onto an imaginative and fanciful ride, presented by award-winning comedian Amrita Dhaliwal. Perpetual fabrication and buried social commentary are revealed with effervescent zing and cheeky sassiness in Driving Around. A show full of insights into what unites us and separates us, the host takes you on a ride that is so far past stupid that it becomes compelling!

Un mélange provocateur de comédie physique, d'absurdité et de naiveté américaine vous invite à un voyage imaginatif et fantaisiste, présenté par l'humoriste primée Amrita Dhaliwal. Dans Driving Around, le commentaire social se construit subtilement et de façon constante avec un zeste d'effervescence et une insolence effrontée. L'animatrice vous emmène dans un spectacle plein de réflexions sur ce qui nous unit et ce qui nous sépare, dans une aventure qui surpasse tellement la stupidité qu'elle en devient irrésistible!

@amrithatha amritadhaliwal.com

Interprète-idéateur Performer-creator: Amrita Kaur Dhaliwal Outside eye: Emmanuelle Delpech "Sneakily powerful" ~ Chicago Stage & Screen

La Soirée de Variété The Variety Show:

Avner Eisenberg as Avner the Eccentric avec Jamie Adkins, Laurette & Arlette

- 19h30, 1h30 suivit de 15 minutes de discussion avec les artistes.
- Followed by a 15-minutes discussion with artists.

Un triple programme de comédie physique mettant en vedette l'un des meilleurs clowns au monde : Avner l'excentrique! Il est accompagné du virtuose Jamie Adkins et, à la Montréalaise, de l'absurde et excentrique duo Laurette et Arlette.

A triple bill physical comedy show featuring one of the world's top clown performers, Avner Eisenberg! Joined by virtuoso Jamie Adkins and à la Montréalaise, the absurd and eccentric performance duo Laurette et Arlette.

"...hurt yourself hysterically funny." - ABC Salué comme l'un des plus grands clowns de tous les temps, Avner Eisenberg est souvent à l'affiche de festivals d'humour, de magie, de clowns et de théâtre. Il enseigne l'art clownesque et la performance excentrique et est également un hypnotiseur Ericksonien certifié.

Le spectacle d'Avner, Exceptions to Gravity, défie les barrières de la langue et de la culture et a fait l'objet de nombreuses tournées aux États-Unis et à l'étranger. Avner a souvent joué dans des théâtres régionaux, notamment Arena Stage, Trinity Rep, Actor's Theater of Louisville, The Empty Space, Indiana Rep, The Goodman Theater, Portland Stage, Merrimack Rep, Virginia Stage Company, Dallas Theate Center, Seacoast Rep, San Jose Rep, Theatre Fontaine (Paris) et Teatro Alfil (Madrid).

Avner Eisenberg, Maine
Bande-annonce ici / Promo trailer here

Hailed as one of the greatest clowns of all time, Avner Eisenberg is often a featured performer in comedy, magic, clown, and theatre festivals. He also teaches clowning and Eccentric Performing and is a certified Ericksonian hypnotist.

Avner's show, Exceptions to Gravity, defies the barriers of language and culture and has toured extensively all over the US and abroad. Avner has often played on subscription at regional theaters including Arena Stage, Trinity Rep, Actor's Theater of Louisville, The Empty Space, Indiana Rep, The Goodman Theater, Portland Stage, Merrimack Rep, Virginia Stage Company, Dallas Theater Center, Seacoast Rep, San Jose Rep, Theatre Fontaine (Paris), and Teatro Alfil (Madrid).

Laurette & Arlette, Montréal

Laurette et Arlette, duo de femmes affranchies, excentriques et aventurières, mettent en commun leur musique originale et leur créativité au service des cirques, des cabarets et des festivals, en animation et en spectacle. Le duo s'amuse à déconstruire les structures pour les ponctuer de punchs clownesques, de chorégraphies synchronisées et autres délires. Les performeuses pratiquent également la jonglerie. Cumulant chacune plusieurs années d'expérience, Laurette et Arlette portent fièrement leur âge, donnant à leur présence un caractère authentique et surprenant. Avec leurs tics et manières d'un autre temps, cette chef d'orchestre emportée et cette starlette colorée vous font voyager dans un monde hors du réel.

Bande-annonce ici / Promo video here

Laurette and Arlette, a duo of free-spirited, eccentric and adventurous women, bring their original music and creativity to circuses, cabarets and festivals as hosts and performers. The duo enjoy deconstructing clown structures, synchronized, choreography and other delirium. They are also excellent jugglers. Laurette and Arlette each have many years of experience, and proudly boast their age, giving their presence a surprising authenticity. From tics to old-fashioned manners, this spirited conductor and colourful starlet take us on a journey to a world outside reality.

Jamie Adkins, Gatineau

Connu pour son travail avec le Pickle Family Circus, le Cirque Éloize (Typo), FLIP Fabrique (Six°) et ses créations en solo (Circus Incognitus), Jamie est un homme à tout faire, avec toute sa vulnérabilité, son humour et son humble génie. Il s'est produit plus de 1 000 fois dans 23 pays. Expert en comédie née du désespoir, Jamie offre un spectacle simple et sans prétention. Adkins accompagne habilement le public tout au long de son voyage poétique avec un humour décapant.

Known for his work with the Pickle Family Circus, Cirque Éloize (Typo), and his solo creations (Circus Incognitus), Jamie is an everyman, with all of his vulnerability, humour and humble genius. He has performed more than 1,000 times in 23 countries. An expert at comedy born of desperation, Jamie's performance is humble and unguarded. Adkins deftly escorts the audience along his poetic journey with side splitting wit.

Old God

partage!

ans d'expertise, ça se

22:00, 45 minutes En anglais, pour adultes In English, for adults

Alec Jones-Trujillo, Las Vegas

Artiste et interprète / Created and performed by Alec Jones-Trujillo Metteur en scène / Director: Gabe McKinney Old God est un oracle désinvolte et irrévérencieux. Un chanteur de malheur. Un fabricant de mythes. Un être si vieux qu'il a oublié son propre nom. Avec de magnifiques costumes, une toile de fond peinte et des souliers de fantaisie aux boucles dorées, ce clown au visage blanc semble sortir des théâtres des années 1800. La pantomime est jouée parallèlement à des improvisations linguistiques. Personne ne peut suivre, car Old God inonde le public avec une mer d'images et de jeux, tournoyant sauvagement dans ses thèmes, mais élégamment dans son corps.

Old God is a foppish, irreverent oracle. A singer of doom. A weaver of myth. A being so old they have forgotten their own name. With beautiful costuming, painted canvas backdrop and fancy golden foot lights this white face clown seems to have walked out of the theater houses of the 1800's. Pantomime is performed alongside improvisational feats of language. No one can keep up as Old God buries the audience beneath a sea of imagery and play, spinning wildly in topic but elegantly in body.

Formations

Ateliers

Les Clés de la bienveillance 25 mai 2024

Conférences

Découvrez les valeurs du clown relationnel

fondationdrclown.ca formation@drclown.ca

DIMANCHE! // SUNDAY!

28 AVRIL

Walter EGO

12:00 55 minutes Non-verbal Pour Enfants / Kids' Programming

L'Aubergine, Québec

Quand l'inattendu s'invite...

Monsieur Walter vit sa vie, seul dans son petit logis. Un beau matin, son train-train quotidien est chamboulé... Catapulté dans un monde surréaliste, propulsé dans des péripéties saugrenues, Walter vivra des aventures rocambolesques et fera même la rencontre inattendue de son Alter Ego! Jonglant littéralement avec l'univers de Magritte, cette création clownesque et ludique de L'Aubergine est une invitation au monde des rêves et de tous les possibles. Musique, surprises, fantaisie et cocasseries: bonheur garanti!

When the unexpected happens...

Monsieur Walter lives his life alone in his little home. One morning, his daily routine is turned upside down... Catapulted into a surreal world, propelled into a series of bizarre adventures, Walter's adventures are out of this world and even an unexpected encounter with his Alter Ego! Literally juggling Magritte's universe, this playful clown creation by L'Aubergine is an invitation to the world of dreams and all things possible. Music, surprises, fantasy and antics: happiness guaranteed!

Bande-annonce ici / Promo video here

Idée originale et mise en scène/ Original idea and directed by: Véronika Makdissi-Warren Assistance à la mise en scène/ Assistant Director: Mélissa Bouchard Scénario/ Written by: Véronika Makdissi-Warren, Benoît Lemay, Mylène G. Lemieux, Mélissa Bouchard Interprétation/ Performed by: Benoît Lemay et Mylène G. Lemieux Décor et éclairages/ Set and lighting design: Christian Fontaine Costumes/ Costume design by: Huguette Lauzé Musique/ Music by: Marc Vallée Conseiller en jonglerie juggling consultant: Yohann Trépanier

Double Faute

13:00 & 19:00

10 minutes x 2 Non-verbal Spectacle extérieur, gratuit! Free Outdoor Show!

Nacho Con Salsa, Montréal

Bande-annonce ici / Promo video here

Deux joueurs de tennis se préparent à jouer le match final au Grand Championnat Mondial. Ils sont confrontés à des difficultés liées de près ou de loin à leur performance de tennis et à leur popularité auprès du public. Pour pallier ces difficultés, les deux athlètes ont recours à de multiples prouesses à travers des situations clownesques pour gagner la sympathie de leur public.

Two tennis players prepare to play the final match at the World Grand Championship. The 2 players are confronted with difficulties related in one way or another to their tennis performance and their popularity with the public. To overcome these difficulties, the two athletes use a variety of technical prowess and clownish situations to win over their audience.

Interpretes: Jalaff Miguel & Carlos Verdin Barba

Inside Ethel: Outside

13:30 45 minutes Non-verbal

NACS (Not Another Clown Show) Productions, Toronto

Cette histoire de solitude et de traumatisme de la vieillesse maintient Ethel à l'abri dans son monde étriqué alors qu'elle traverse une pandémie. Inside Ethel: Outside raconte l'histoire d'Ethel, qui peut enfin quitter son lit pour la première fois et découvrir un monde pandémique dépeuplé. Elle est enchantée par ce qu'elle trouve... Des gants! Des masques! Des bouteilles de Purell! Pourtant, elle doit retrouver son fils...

Scénario, interprétation & production / writer, performer & producer: Christine Moynihan Metteur en scène/director:
John Turner
Guest Artist - Natalie Breton
Crédit photo / photo credits:
Lyon Smith

A story of loneliness and old age trauma that keeps Ethel sheltered inside her constrictive world as she lives through a pandemic. Inside Ethel: Outside is the story of Ethel as she is finally able to leave her bedsit for the first time to discover a pandemic world devoid of others. She is enchanted by what she finds - Gloves! Masks! Bottles of Purell! Still, she needs to find her son...

Larry

19:30

Discussion après le spectacle En Anglais 18+ Nudité, Langage de cours, Strobe Post-show discussion with artist

In English 18+ Nudity, Course Language, Strobe

Candy Roberts, Vancouver

Candy Roberts, artiste clown canadienne primée, incarne son alter ego dans cette pièce comique qui raconte la tentative hilarante d'un homme de s'améliorer. Avec du rock and roll, un peu d'introspection et une plongée dans sa propre psyché, Larry se découvre davantage de féminité que ce à quoi tout le monde s'attendait. S'inspirant avec amour des archétypes masculins qui l'ont entourée pendant son éducation, Larry aide Candice à examiner avec compassion les limites de la binarité de genre, le fait de vieillir en tant que femme dans la société et la complexité de l'être humain. Adieu les gros engins et les clichés, vous risquez de verser une larme et de vous tordre les boyaux!

Bande-annonce ici / Promo video here

Award-winning Canadian Clown Artist
Candy Roberts assumes her alter ego in this
comedic piece about one dude's hilarious
attempt at self-improvement. With rock and
roll, a little life-couching, and a dip into his
own psyche, Larry uncovers a little more
femininity than anyone expected.
Culled lovingly from the male archetypes that
surrounded her during her upbringing, Larry
helps Candice compassionately examine
the limitations of the gender binary, aging as
a woman in society, and the complexities of
being human. Gear Down Big Rig, you might
just shed a tear, and bust a gut!

PROGRAMMATION A L'EXTERIEUR / **OUTDOOR PROGRAMMING**

VENDREDI / FRIDAY

26 AVRIL / APRIL

Les Robert

17:00 & 18:30 En français / In French

LaboKracBoom, Sherbrooke

labokrachoom.com

Les Robert est une comédie masquée alliant théâtre, jeu masqué, comédie, explorations sonores et jonglerie. Les deux personnages sont des récupérateurs et vendeurs de biens usagés qui traînent avec eux un chariot sur lequel sont disposés plusieurs matériaux divers : ferrailles, tuyaux et objets récupérés de toutes sortes d'endroits. Tout en installant leur kiosque, ils abordent directement le public pour discuter des biens qu'ils possèdent et de la valeur de ceux-ci, créant des discussions et des réflexions sur la consommation des objets et leur utilité.

Les Robert is a masked comedy combining theatre, masked play, comedy, sound exploration and juggling. The two characters are salvagers and sellers of used goods, dragging a cart with them. On this cart is a large number of different materials: scrap metal, pipes and objects salvaged from all sorts of places. As they set up their kiosk, they approach the public directly to discuss the goods they own, and their value, creating discussion and reflection on the consumption of objects and their usefulness.

Co-réalisation et co-direction/ co-created and co-directed by: Étienne Leclerc et Cyril Assathiany Crédit photo/photo credit : ?

ecc@formationclown.com ● formationclown.com ● (514) 995-9374

All Workshops are also offered in English. Méthode Francine Côté enseigné par Jean Saucier.

Clown 1

Méthode Francine Côté Recherche de Personnage

Clown 2

Méthode Francine Côté Partenariat et Technique de Jeu

Clown 3

Méthode Francine Côté Travail de Canevas et Rythmes

Clown 4 + Lab

Méthode Francine Côté Méthode de Création

Initiation Clown

Méthode Francine Côté Jean Saucier

Clown Thérapeutique

Jean Saucier

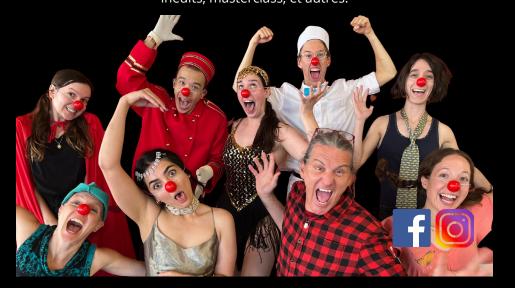
Création Numéro

lean Saucier

Commedia dell'arte

Ivano Conte

À venir en 2024-2025: Programme complet, stages inédits, masterclass, et autres!

Construction Guys

17:00 Non-verbal

Hercinia Arts Collective Trellis Arts, Toronto Co-réalisation & co-createur/ performer & creators: Vanita Butrsingkorn, Emily Hughes & Nicole Malbeuf Mise en scene/ directed by: Zita Nyarady

Bande-annonce ici / Promo video here

Conçu autour du spectacle inhérent à l'installation d'une structure aérienne, cette pièce sans paroles de 45 minutes utilise le jeu de personnage, la comédie physique et le savoir-faire en matière d'accrochage pour construire progressivement une performance fascinante sur un harnais et une corde, tout en utilisant le travestissement pour remettre subtilement en question les notions de genre.

Crafted around the inherent spectacle of setting up our aerial rig, this non-verbal 45 minute show uses character performance, physical comedy and rigging knowhow to steadily build up to a riveting performance on aerial harness and rope, while using drag performance to subtly question notions of gender.

WORKSHOPS & EVENTS

24 - 25 - 26 AVRIL / APRIL

Duo de clowns : de la complicité à la concurrence

9h - 16h avec Pedro Fabião

Un voyage pour les duos de clowns commençant dans la relation de Complicité: le paradis de l'acceptation et de l'imagination où le conflit entre les deux clowns est inexistant; jusqu'à la relation de Compétition: où les différences entre eux créent l'histoire, le conflit est le bienvenu et les impulsions et l'individualité de chacun sont nécessaires.

Les artistes clowns expérimentés peuvent s'inscrire individuellement, mais doivent être prêts à travailler en duo pendant l'atelier. Un partenariat avec le Festival du Clown de Montréal, la Fondation Dr. Clown et le NAFHCO.

Clown duo: from complicity to competition

9am - 4pm with Pedro Fabião

A journey for clown duos starting in the relationship of Complicity: the paradise of acceptance and imagination where conflict between the two clowns is inexistent; to the relationship of Competition: where the differences between them create the story, conflict is welcomed and the impulses & individuality of each are necessary.

Experienced clown artists may register individually, but be prepared to work in duos during the workshop. A partnership with the Montreal Clown Festival, Fondation Dr. Clown and NAFHCO.

Nouvelles Recettes

Cabaret des NOUVELLES ŒUVRES, MTL Clowns en partenariat avec MainLine Theatre Représentation à 19 h 30 Atelier d'une journée et représentation publique

Quoi: 12 participants - divisés en 2 groupes de 6

Coût: 50 \$ pour l'atelier Où: Theatre MainLine

Coaching/Direction par Gabe McKinney

10h - 13 h / 14h - 17 h

Prérequis : Venez avec un numéro de 5 minutes ou une idée que vous n'avez jamais présentée auparavant.

Gabe McKinney-Metteur en scène/coach

Gabe a été membre de la faculté de l'École internationale de théâtre physique Dell'Arte et instructeur à l'Idiot Workshop de John Gilkey à Los Angeles. Il a été clown et consultant en mouvement pour le spectacle Zarkana du Cirque du Soleil et a cocréé et mis en scène un spectacle de comédie physique pour Ferrari World à Abu Dhabi. Il a participé à la création et à la mise en scène du solo Old God d'Alec Jones Trujillo, qui a été primé. En tant qu'artiste, il a été le "Gazillionaire" dans Absinthe au Caesar's Palace à Las Vegas pendant cinq ans et a été membre de l'ensemble d'improvisation clownesque Wet The Hippo à Los Angeles. Il a obtenu un MFA en théâtre physique de groupe auprès de Dell'Arte International et a donné divers ateliers aux États-Unis en tant qu'instructeur invité pour des universités, des théâtres et des compagnies d'improvisation.

Le Festival des clowns de Montréal est heureux de revenir à ses racines, à la maison du St. Ambroise Montreal Fringe Festival, pour présenter un cabaret de nouvelles œuvres, Nouvelles Recettes, par 12 participants.

Sous la direction de Gabe McKinney (directeur, Old God; Speigleworld; diplômé de Dell-Arte et professeur invité), nous offrons une expérience d'artiste d'une journée, aux objectifs élevés, pour développer et présenter une nouvelle œuvre courte lors de la soirée d'ouverture du Festival des Clowns de 4 jours.

Cette formation entre pairs sera divisée en deux groupes: le coaching, le feedback (rétroaction) et des réglages de précision seront offerts par l'animateur du groupe 1, tandis que le groupe 2 aura accès à un studio pour préparer sa présentation et répéter. Les deux groupes de six personnes changeront de place après la pause déjeuner.

Un échauffement en groupe débutera la journée. Le soir, le cabaret Nouvelles Recettes sera animé par Alec Jones-Trujillo, artiste lauréat du Fringe.

New Recipes

Showcase of NEW WORKS, MTL Clowns in partnership with MainLine Theatre Performance 7:30PM One-day workshop and public performance

What: 12 participants - split into 2 groups of 6 Cost: 50\$ for workshop Where: MainLine Theatre Coaching/Direction by Gabe McKinney 10AM—1 PM / 2PM—5PM

Pre-requisites: Come with a 5-minute turn or idea you have never performed before

Gabe McKinney - Director/Coach

Gabe has served as a faculty member at Dell'Arte International School of Physical Theatre and an instructor in John Gilkey's Idiot Workshop in Los Angeles. He was a John Gilkey's clown & movement consultant in Cirque du Soleil's Zarkana and co-created and directed a physical comedy show for Ferrari World in Abu Dhabi. He helped create and directed Alec Jones Trujillo's award-winning solo show OLD GOD. As a performer, he was the "Gazillionaire" in Absinthe at Caesar's Palace in Las Vegas for five years and was a member of the improv-clown ensemble Wet The Hippo in Los Angeles. He received a MFA in Ensemble Based Physical Theatre from Dell'Arte International and has taught various US workshops as a guest instructor for universities, theatres and improv companies.

pour s'inscrire c'est ici! / to register, click here

The Montreal Clown Festival is pleased to return to its roots at the home of the St. Ambroise Montreal Fringe Festival to present a cabaret of new work, "New Recipes" by 12 participants.

Under the direction of Gabe McKinney (Director, Old God; Speigleworld; Dell-Arte graduate and guest teacher), we offer a one-day, high-stakes artist experience to develop and present a short new work presentation on the opening night of the 4-day Clown festival.

This peer-to-peer training will be split into 2 groups: coaching, feedback, and fine-tuning will be offered by the facilitator in group 1, while group 2 will have access to an open studio to prepare their presentation and rehearse. The 2 groups of 6 will switch after a lunch break

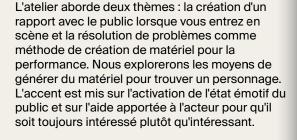
A group warm-up will begin the day. The evening Cabaret of New Works will be hosted by Fringe Winning performer, Alec Jones-Trujillo.

Introduction aux principes de la performance excentrique

Atelier avec Avner l'excentrique 15h30 à 18h30 3 heures

Introduction to eccentric performance principals

Workshop with Avner Eisenberg 3:30pm - 6:30pm 3 hours

The workshop addresses two areas: creating rapport with the audience as you enter the stage, and problem-solving as a method of creating material for performance. After this introduction, we will explore ways of creating material and finding character. The focus is on activating the internal emotional state of the audience and helping the actor to always be interested rather than interesting.

AVNER EISENBERG

Avner est l'un des meilleurs professeurs de comédie physique au monde. Il fait partie de la faculté permanente du Celebration Barn Theater, l'école internationale des arts du spectacle du Maine. Il a donné des ateliers sur le spectacle excentrique et les clowns aux États-Unis, en Suisse, en France, en Allemagne, en Finlande, en Espagne, au Mexique et au Japon. Avner est diplômé de l'École Jacques Lecog à Paris. Vous le reconnaîtrez peut-être comme le rôle titre du film Le Joyau du Nil. Avner joue son one-manshow, Exceptions à la gravité, depuis plus de 30 ans.

Cet atelier intrigant permettra aux participants d'acquérir des bases solides en matière de techniques de comédie physique. Pour les professionnels, il s'agit d'une occasion unique de jeter un regard neuf sur de vieilles habitudes et d'affiner des compétences avancées.

AVNER EISENBERG

Avner is one of the world's leading teachers of physical comedy. He is on the permanent faculty of the Celebration Barn Theater, Maine's International School for the Performing Arts. He has taught Eccentric Performing and Clown workshops in the US, Switzerland, France, Germany, Finland, Spain, Mexico, and Japan. Avner graduated from École Jacques Lecog in Paris. You may even recognize him as the Jewel from the movie, The Jewel of the Nile. Avner has been performing his one-man show, Exceptions to Gravity, for over 30 years.

This intriguing workshop will give participants a firm grounding in physical comedy techniques. For the working professional, this is a unique opportunity to take a fresh look at old habits and hone advanced skills.

Principes excentriques:

- → Le corps raconte l'histoire.
- → Être intéressé, pas intéressant.
- → Le travail se fait sur scène. L'effet se produit dans l'esprit et le corps du public.
- → Nous peignons une image dans l'esprit des spectateurs en utilisant leur peinture et leur toile ; nous sommes le pinceau.
- → La technique la plus élémentaire du clown est de créer et de maintenir (une relation avec le public ou un e partenaire ???)une relation.
- → Tout peut être vu comme un problème à résoudre, un nœud à défaire.
- → Tout le monde a besoin de respirer en permanence, même sur scène. Le public respire inconsciemment avec vous.
- → Ne dites pas ou ne montrez pas au public ou à vos partenaires ce qu'ils doivent penser, faire ou ressentir.
- → Ayez une réaction émotionnelle et invitez le public à se joindre à votre expérience.
- → Une tension qui ne se relâche pas nuit à votre performance.
- → Le clown entre en scène pour accomplir une tâche, pas pour faire rire. S'il y a des rires, c'est une interruption.
- → Trouvez des moyens simples d'accomplir des tâches compliquées et des moyens compliqués d'accomplir des tâches simples.
- → Ne quittez pas votre zone de confort. Agrandissez votre zone de confort.
- → Clown est aussi un verbe.

Eccentric principles:

- → The body tells the story.
- → Be interested, not interesting.
- → The work happens on stage.

The effect happens in the minds and bodies of the audience.

- → We paint a picture in the minds of the audience using their paint and their canvas; we are the brush.
- → The most basic technique of the clown is to create and maintain rapport.
- $\rightarrow$ Everything can be seen as a problem to be solved,
- a knot to be unravelled.
- → Everyone needs to breathe all the time, even when on stage.

The audience unconsciously breathes with you.

- → Don't tell or show the audience or your partners what to think, do, or feel.
- → Have an emotional reaction and invite the audience
- to join in your experience.
- → Tension without release undermines your performance.
- → The clown enters the stage to accomplish a task, not to get laughs. If there are laughs it is an interruption.
- → Find simple ways to accomplish complicated tasks, and complicated ways to accomplish simple tasks.
- → Don't leave your comfort zone. Make your comfort zone bigger.
- → Clowning is a verb.

DISCUSSION

LE CLOWN COMME AGENT DE CHANGEMENT SOCIAL

Modérateur : Michel Houde

Un évènement du Festival des Clowns de Montréal en collaboration avec le NAFHCO (North American Federation of Healthcare Clown Organisations) et présenté par la Fondation Dr Clown

10:45 - 12:15 Centre Saint-Pierre, 1212 Panet, Salle 100 Marcelle-Pépin

Une variété d'artistes clowns d'horizons et d'intérêts différents discutent de la façon dont le clown a changé la société au fil des ans, du potentiel qu'il a de changer les choses dans le présent et l'avenir, des défis qui se dressent sur son chemin et des solutions possibles. Panélistes: Jean-Marie Alexandre (artiste clown, clown thérapeutique, Québec); Pedro Fabião (artiste clown, formateur, Lisbonne Portugal); Meredith Gordon (artiste clown, clown thérapeutique, Atlanta); Mélanie Raymond (artiste clown, clown thérapeutique, Montréal); Vanessa Rigaux (artiste clown, directrice artistique du Festival des clowns de Montréal)

Le panel sera en anglais, avec traduction simultanée en français disponible.

Moderator: Michel Houde

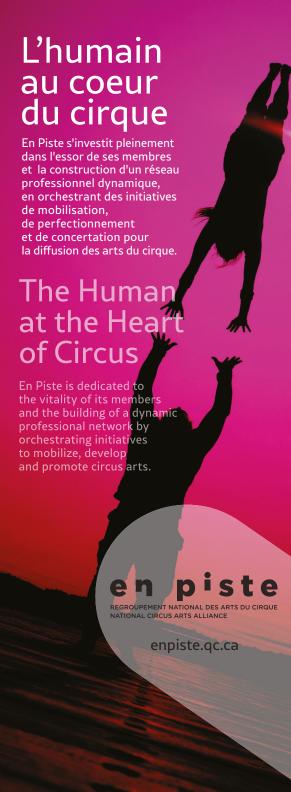
The Montreal Clown Festival in collaboration with NAFHCO (North American Federation of Healthcare Clown Organisations), presented by Fondation Dr Clown.

10:45 AM - 12:15 PM Centre Saint-Pierre, 1216 Rue Panet, Montréal

A variety of clown artists from different backgrounds and interests discuss how the clown has changed society over the years, what potential it has to change things in the present and future; the challenges that get in the way and possible solutions.

Panelists: Jean-Marie Alexandre (clown artist, therapeutic clown, Quebec); Pedro Fabião (clown artist, trainer, Lisbon Portugal); Meredith Gordon (clown artist, therapeutic clown, Atlanta); Mélanie Raymond (clown artist, therapeutic clown, Montreal); Vanessa Rigaux (clown artist, Artistic director of the Montreal Clown Festival).

Discussion in English, with simultaneous French translation available.

www.mtlclownfest.com