Jeux de cartes : CŒUR

Texte
Louis Fortier, Reda Guerinik
Ben Grant, Catherine Hughes
Kathryn Hunter, Robert Lepage
Marcello Magni, Olivier Normand

Mise en scène
Robert Lepage

Jeux de cartes

Le jeu commun : 52 cartes. 4 couleurs. 4 familles royales. 2 jokers.
Le tarot : 78 cartes. 4 symboles. 4 familles royales. 21 cartes d'arcane. 1 fou.

Les jeux de cartes comportent un ensemble de règles, de signes, de structures mathématiques ou numérologiques, de mythologies et, surtout, de personnages. En les combinant et les ordonnant, on peut créer autant d'histoires qu'il y a d'agencements possibles. C'est du moins l'intuition guidant **Robert Lepage** et ses collaborateurs dans le projet ***Jeux de cartes***. Face à un tel éventail de possibilités, les créateurs se sont donc imposé un cadre que la structure même du jeu de cartes fournit : au terme du projet, il y aura quatre spectacles, ***PIQUE***, ***CŒUR***, ***CARREAU*** et ***TRÈFLE***, explorant chacun un univers inspiré de l'atout qui le représente.

La recherche de l'origine des cartes mène invariablement au monde arabe. À la fois indépendantes et liées, les quatre parties de la tétralogie composeront un cosmos traitant de nos rapports – passés, présents et futurs –, de nos échanges et, parfois, de nos chocs avec la culture arabe.

Jeux de cartes : CŒUR

Dans *Jeux de cartes : COEUR*, une toile se tisse autour de trois pays et à travers cinq générations, reliant l'Algérie, la France et le Québec, du Printemps des peuples au Printemps arabe.

Chaffik, un jeune maghrébin, chauffeur de taxi à Québec en 2011, plonge dans son histoire généalogique pour dénouer des faits douteux liés à la disparition de son grand-père et aux origines de sa famille.

Un grand magicien français, Jean Eugène Robert-Houdin, est envoyé en Algérie en 1856 par le gouvernement français pour rivaliser avec le pouvoir spirituel et magique des marabouts.

Entre Chaffik et Robert-Houdin se déploie un réseau familial, politique et artistique intrinsèquement tissé par l'Histoire et par des histoires, mais aussi par des questions de foi, de croyances, de magie, de représentations. Ces thèmes s'entrelacent, comme une fine horlogerie aux multiples rouages.

CŒUR met en scène d'une part l'Algérie coloniale, réceptacle des politiques étrangères et des inventions françaises en magie, en science, en photographie. Ces inventions couveront dans les ruelles d'Alger pour devenir de véritables armes de la résistance algérienne.

D'autre part, *CŒUR* s'intéresse à la France de la même époque et, plus particulièrement, au monde des magiciens français (Robert-Houdin, Méliès), à leur lien à la science, au cinéma ainsi qu'aux séances spirites, très à la mode dans les cercles intellectuels et artistiques du 19e siècle en France.

La France plus contemporaine sera celle des rapports avec son ancienne colonie, où une figure de faussaire issue de la résistance cohabitera avec des archivistes bureaucrates.

Au Québec, on rencontre Chaffik, sa famille immigrée et sa copine Judith, fille de diplomate et conférencière en théorie du cinéma à l'Université Laval. C'est elle qui sera le point central de tous ces rouages.

Dans un dispositif scénique à 360°, la scène de *CŒUR* fait figure tout aussi bien de lanterne magique, accueillant des histoires fantastiques et des images cinématographiques, que de réservoir à explosions, résultats d'un engrenage complexe de relations.

Les comédiens

Louis Fortier
Dès 1996, il se rend en Bosnie, dans l'immédiat après-guerre, pour rencontrer les artisans de la résistance artistique, et étudie à l'Académie des Arts Scéniques de Sarajevo. Il s'établit ensuite à Paris, où il est élève de Jacques Lecoq, puis assistant de Mario Gonzales au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il joue notamment sous la direction d'Omar Porras dans *Maître Puntila et son valet Matti*, présenté au Théâtre de la Ville, et dans *Roméo et Juliette,* créé au Japon avec la troupe de Satoshi Miyagi. Avec Sophie Brech, il fonde le Théâtre Fools and Feathers et crée *Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby,* en tournée internationale.

Benjamin Grant
Acteur, auteur, compositeur et concepteur sonore, Benjamin Grant est plus particulièrement intéressé aux nouvelles formes théâtrales. Depuis sa sortie du National Institute of Dramatic Art and Monash University, il a collaboré avec plusieurs compagnies de théâtre australiennes. Il a aussi créé trois spectacles solos, *No Right Turns, Ben(t)* et *The Shrink and Swell of Knots.* En 2011, il a gagné le Green Room Award dans la catégorie Best Male Performance du Melbourne Independent Theatre.

Reda Guerinik
Reda Guerinik termine ses études en théâtre en 1998. La même année, il joint la création du spectacle *O* avec le Cirque du Soleil à Las Vegas.
En tant qu'acteur, il participe à plusieurs émissions télé telles que *Cover Girl*, *Les Bougon*, *Tout sur moi* et *Pure laine*. Mais c'est vraiment au théâtre qu'on le découvre dans *Incendies* de Wajdi Mouawad.
De 2008 à 2013, Reda vit en Asie où il participe à la création de deux spectacles : *Zed* à Tokyo avec François Girard et *House of Dancing Water* à Macau avec Franco Dragone.

Catherine Hugues
Depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2009, Catherine Hughes prend part à de nombreuses productions théâtrales à Québec, à Montréal et en tournée. Ayant la double nationalité canadienne-australienne, elle parfait son anglais lors de stages à Sydney et à Londres. En 2012, elle reçoit le Prix d'excellence des arts et de la culture pour son interprétation de Clytemnestre dans *Iphigénie en auto*.

Kathryn Hunter
Son parcours à titre d'actrice inclut : *Kafka's Monkey* (New York); *Fragments* (Peter Brook); *King Lear* (London, Tokyo); *Richard III* (Shakespeare's Globe); *The Visit*, qui lui a valu le prix Olivier de la Meilleure Actrice (Theatre de Complicite, National Theatre); *The Skriker* de Caryl Churchill, qui lui a valu une nomination aux prix Olivier comme Meilleure Actrice (National Theatre); *Spoonface Steinberg* de Lee Hall (Ambassadors, Washington).
Elle a aussi dirigé plusieurs productions dont : *My Perfect Mind* (Young Vic); *Othello* (RSC); *Comedy of Errors, Pericles* (Shakespeare's Globe); *Aristophane's Birds* (National Theatre); *Puntila* (Almeida, Duke of Yorks); *Glory of Living* de Rebecca Gilman (Royal Court).
Son travail au cinéma inclut notamment *Harry Potter and the Order of the Phoenix, All or Nothing* (Mike Leigh), *Orlando* (Sally Potter).

Marcello Magni
Formé chez Jacques Lecoq entre 1980 et 1982, Marcello Magni est cofondateur du Theatre de Complicite où il travaille comme acteur et metteur en scène depuis plus de 20 ans. Il a joué au RNT, RSC ainsi qu'au Shakespeare Globe à Londres. Depuis les 25 dernières années, il collabore avec Kathryn Hunter. Dirigé par Hideki Noda au Japon et lors d'une tournée mondiale, il a aussi joué sous la direction de George Kimoulis, en Grèce, d'Helena Kaut-Housen et Annie Castledine au Royaume-Uni. Plus récemment il a joué dans *Fragments* de Samuel Beckett, mis en scène par Peter Brook et présenté à Paris, Londres, New York et Rome. Il a aussi collaboré, avec Gilles Aufray à la création de *Tell Them That I am Young and Beautiful.*

Olivier Normand
Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec, Olivier Normand a joué sur toutes les scènes de la capitale, partageant son travail entre le répertoire classique et la création. Intéressé par le travail physique, il a dansé pour Code Universel et enseigne à l'école de cirque de Québec. Il a aussi dirigé pour Flip FabriQue un spectacle présenté à Montréal Complètement Cirque. Il est récipiendaire du Prix de la Critique pour son rôle de Feste dans *La nuit des rois*.

Les concepteurs

Peder Bjurman
Dramaturgie
Peder Bjurman est né en 1966. Réalisateur et scénariste, il travaille dans le domaine du théâtre visuel avec sa compagnie The Missing Link, basée à Stockholm, en Suède. Il collabore une première fois avec Robert Lepage en 1994 pour *A Dreamplay* au Royal Dramatic Theatre, à Stockholm. Bjurman a également fourni l'idée originale de *La Face cachée de la Lune*, et a coécrit *Le Projet Andersen*. Actuellement, il est le dramaturge du projet *Jeux de cartes.*

Sybille Wilson
Assistance à la mise en scène
Diplômée en violon du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et en Lettres Moderne de l'Université de Cambridge, Sybille Wilson se dirige rapidement vers la mise en scène de spectacles lyriques et musicaux. Elle assiste des créateurs tels Robert Wilson, Trisha Brown et Christophe Marthaler à l'opéra avant de monter ses propres spectacles lyriques et multidisciplinaires. Elle travaille par ailleurs auprès de Robert Lepage sur ses projets d'opéra depuis 2007.

Michel Gauthier
Scénographie
Né à Chicoutimi, Michel Gauthier poursuit des études en arts visuels avant de joindre en 1974 le monde du théâtre. Depuis, il a participé à plus de 160 spectacles. Œuvrant principalement à Québec, il collabore avec la plupart des théâtres de la capitale. Au cours des années 80, il crée surtout pour le théâtre jeunesse. Tant le Musée de la civilisation que l'Opéra de Québec ont fait appel à ses services. Lauréat de prix au Gala des Masques de l'Académie Québécoise du théâtre et aux Prix d'excellence des arts et de la culture de Québec, il est également boursier du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Il a signé chez Ex-Machina la scénographie de *Le Dragon Bleu* avant de se joindre à l'équipe de *Jeux de cartes : CŒUR.*

Jean-Sébastien Côté
Conception sonore
Musicien, sonorisateur et concepteur sonore, Jean-Sébastien Côté a composé la musique de plusieurs productions théâtrales et chorégraphiques à Québec avant de joindre les rangs d'Ex Machina en 1999 pour la création de *La Face cachée de la Lune*. Depuis, il a collaboré à de nombreux projets de la compagnie, dont *Le Projet Andersen*, *La Trilogie des dragons*, *1984*, *Lipsynch*, *Le Dragon bleu*, *Éonnagata* et *Les Aiguilles et l'opium*. À travers ses projets avec Ex Machina, il a travaillé avec plusieurs metteurs en scène et réalisateurs canadiens renommés tels Daniel Brooks, Wajdi Mouawad et François Girard.

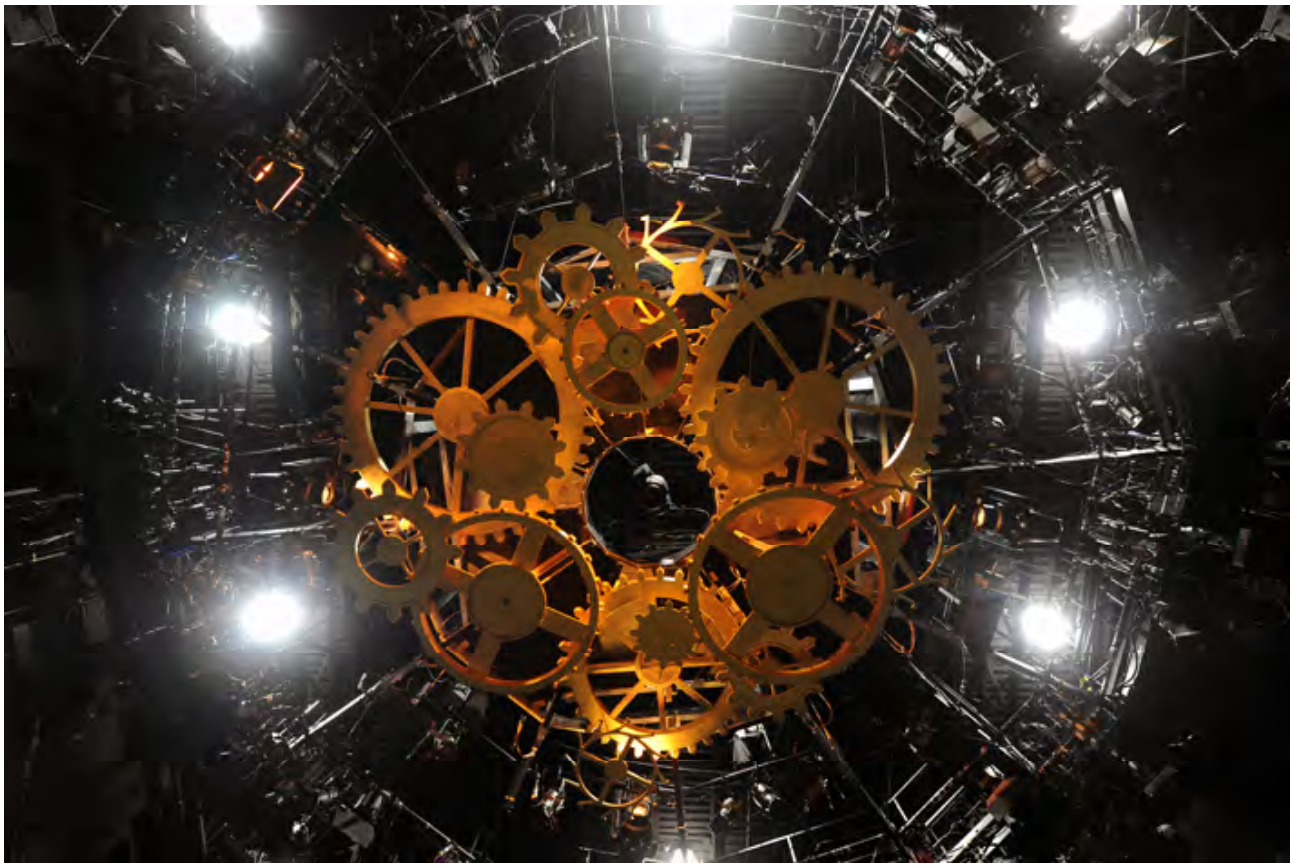
Sébastien Dionne
Conception des costumes
Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2007, Sébastien Dionne signe plusieurs conceptions de costumes pour différents projets d'envergure et pour plusieurs théâtres de Québec et de Montréal. En 2011, il est récipiendaire d'un Prix d'excellence des arts et de la culture pour sa conception de *La Locandiera* de Goldoni au Théâtre de la Bordée. Avec *Jeux de cartes : COEUR*, il en est à sa deuxième collaboration officielle avec Robert Lepage.

Louis-Xavier Gagnon-Lebrun
Conception des éclairages
Concepteur lumière pour l'architecture et les arts de la scène, Louis-Xavier a travaillé sur plusieurs installations et productions théâtrales au Québec et en Europe. Depuis 2005, il a collaboré avec Robert Lepage pour *Le Projet Andersen, Éonnagata*, *Le Dragon bleu* et *La Tempête*. Cofondateur d'Atomic3, il développe présentement de nouveaux projets d'installations interactives à la rencontre de la lumière, de la vidéo et des nouveaux médias.

Jean Hazel
Scénographie
Artiste polyvalent, Jean Hazel a conçu les décors, éclairages ou costumes de près d'une centaine de productions depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1985. En nomination à cinq reprises au gala des Masques de l'Académie québécoise du théâtre, il fut récipiendaire deux fois. Il fut également honoré trois fois du Prix d'excellence des arts et de la culture de Québec. En plus de collaborer avec Robert Lepage pour *Lipsynch* et *Jeux de cartes,* il a récemment travaillé avec Franco Dragone et Gill Champagne.

David Leclerc
Conception vidéo
David Leclerc est un designer graphique pigiste œuvrant sur le web et dans la production vidéo. Ses aptitudes en communication visuelle, en résolution de problèmes et sa créativité l'ont amené à participer à plusieurs créations théâtrales chez Ex Machina dont *The Busker's Opera*, *Le Projet Andersen*, *Lipsynch*, *Le Dragon bleu*, *La Tempête* (à Wendake), *Jeux de Cartes* et l'opéra *The Tempest*. Son travail et ses photos ont été présentées dans une multitude d'événements corporatifs et théâtraux.

Virginie Leclerc
Conception des accessoires
Après l'obtention d'un baccalauréat en théâtre et en cinéma de l'Université Laval en 2001, Virginie Leclerc poursuit ses études en scénographie au Conservatoire d'art dramatique de Québec (2004). Sa conception de costumes de *Cyrano de Bergerac* (2008) est saluée par une mise en nomination pour le Prix Fonds du Théâtre du Vieux-Québec. C'est pour la conception des costumes de *L'asile de la pureté* (2009) et de *Fin de partie* (2012), que le Conseil de la culture lui remet ce prix. Auprès d'Ex Machina, elle joint *La Celestina* (2004) à la régie des costumes et accessoires. Elle assure également la conception des accessoires de *Lipsynch* et de *La Tempête* (présentée à Wendake).



Robert Lepage
Coauteur et metteur en scène

© Jocelyn Michel / Consulat (leconsulat.ca)

Artiste multidisciplinaire, Robert Lepage exerce avec une égale maîtrise les métiers d'auteur dramatique, de metteur en scène, d'acteur et de réalisateur. Salué par la critique internationale, il crée et porte à la scène des œuvres originales qui bouleversent les standards en matière d'écriture scénique, notamment par l'utilisation de nouvelles technologies.

Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec, il se perfectionne à Paris en 1978. En 1984, il crée la pièce *Circulations,* présentée partout au Canada. Suivent *La Trilogie des dragons* (1985), *Vinci* (1986), *Le Polygraphe* (1987) et *Les Plaques tectoniques* (1988).

De 1989 à 1993, il occupe le poste de directeur artistique du Théâtre français du Centre national des Arts à Ottawa. En parallèle, il poursuit sa démarche artistique avec *Les Aiguilles et l'opium* (1991), *Coriolan, Macbeth*, et *La Tempête* (1992) et *A Midsummer Night's Dream* (1992), pièce qui lui permet de devenir le premier Nord-Américain à diriger une pièce de Shakespeare au « Royal National Theatre » de Londres.

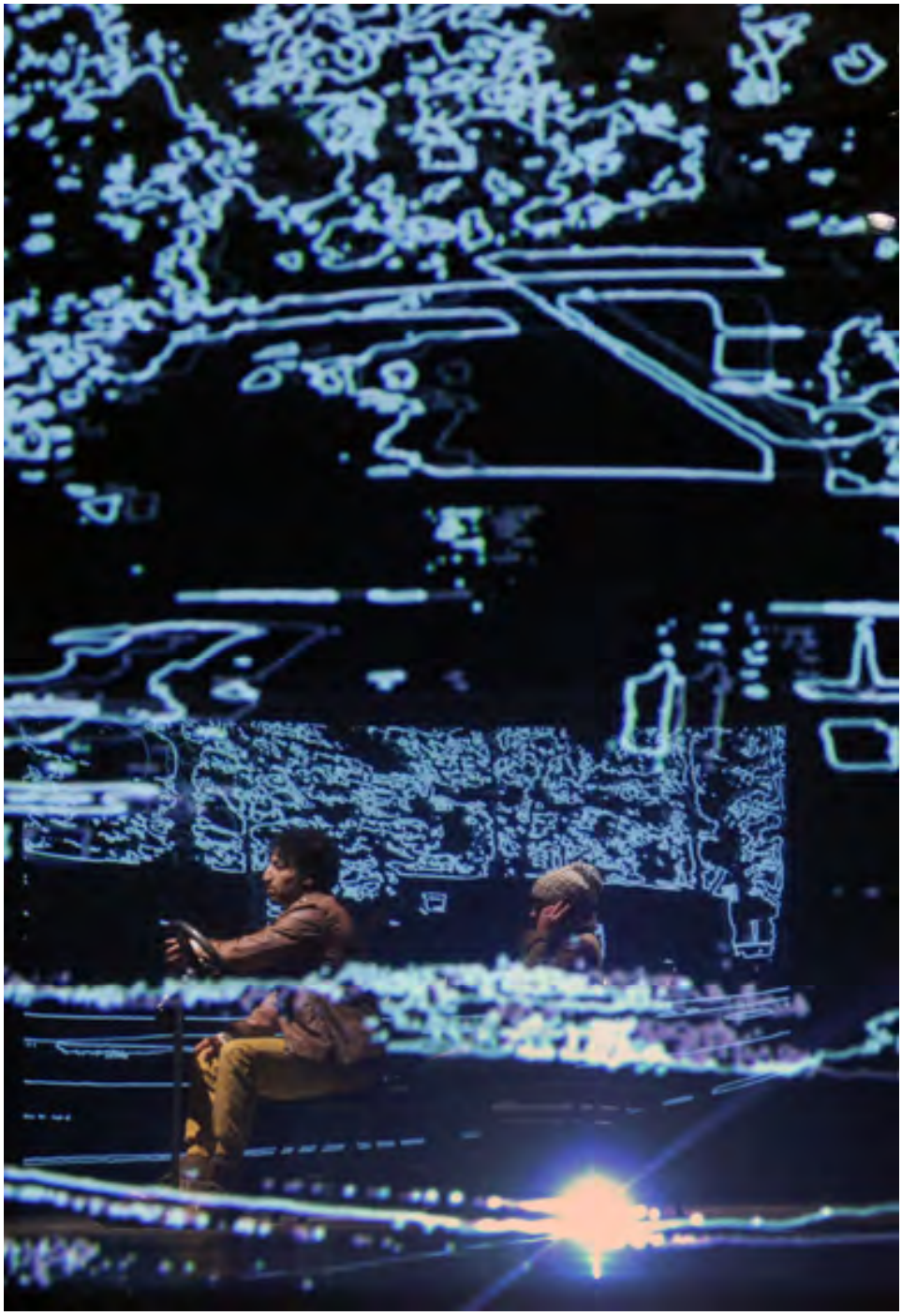
En 1994, il fonde Ex Machina, puis scénarise et réalise pour le cinéma *Le Confessionnal* ; suivent *Le Polygraphe* (1996), *Nô* (1997), *Possible Worlds* (2000), *La Face cachée de la Lune* (2003) et *Triptyque* (2013) co-réalisé avec Pedro Pires, une adaptation cinématographique de sa pièce *Lipsynch*.
Avec Ex Machina, il crée pour la scène *Les Sept Branches de la rivière Ota* (1994), *La Géométrie des miracles* (1998), *La Face cachée de la Lune* (2000), une nouvelle version de *La Trilogie des dragons* (2003), *Le Projet Andersen* (2005), *Lipsynch* (2007), *Le Dragon bleu* (2008) et *Éonnagata* (2009).
Leurs projets actuels comprennent *Jeux de cartes* (2012) (formé de quatre spectacles, *PIQUE, CŒUR, CARREAU* et *TRÈFLE*, explorant chacun un univers inspiré de l'atout qui le représente), une nouvelle version de *Les Aiguilles et l'opium* (2013), et le solo *887* (2015).

Robert Lepage signe la mise en scène de spectacles de Peter Gabriel, *The Secret World Tour* (1993) et *The Growing Up Tour* (2002); et il collabore avec le Cirque du Soleil (KÀ (2005), TOTEM (2010). Lors du 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008, il crée avec Ex Machina créent la plus grande projection architecturale jamais réalisée : *Le Moulin à images*™.

Dans le cadre des festivités entourant le 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque, Ex Machina a conçu, d'après une idée originale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, une exposition inspirée de l'ouvrage *La bibliothèque, la nuit* de l'auteur canadien d'origine argentine Alberto Manguel. Expérience multiple, *La bibliothèque, la nuit* (2015) invite les visiteurs au voyage dans dix bibliothèques, réelles ou imaginaires, et ce, à travers le monde, grâce à la réalité virtuelle.

Robert Lepage fait son entrée à l'opéra avec *Le Château de Barbe-Bleue* et *Erwartung* (1993). Il poursuit avec *La Damnation de Faust* (1999). Suivent *1984* (2005), basé sur le roman de Georges Orwell et dont Maestro Lorin Maazel assure la direction musicale, *The Rake's Progress* (2007) et *Le Rossignol et autres fables* (2009).
Das Rheingold, prologue de *Der Ring des Nibelungen* de Wagner, est créé en septembre 2010 au Metropolitan Opera; le cycle complet s'étale sur les saisons 2010-11 et 2011-12. Ses plus récentes mises en scène comprennent *The Tempest* (2012), de Thomas Adès, selon le livret de Meredith Oakes et basé sur la pièce éponyme de William Shakespeare, et *L'Amour de loin* (2015), composé par Kaija Saariaho sur un livret d'Amin Maalouf.

Parmi les prix décernés à Robert Lepage, mentionnons la Légion d'honneur (2002), le Prix Denise-Pelletier (2003), le Prix Hans-Christian-Andersen (2004) remis à un artiste exceptionnel qui contribue à honorer Hans Christian Andersen à l'international, le Prix Stanislavski (2005) pour sa contribution au théâtre international, le Prix Europe (2007), attribué par le Festival de l'Union des Théâtres de l'Europe et précédemment décerné, notamment, à Ariane Mnouchkine et Bob Wilson, la Médaille de la ville de Québec (2011), et le Prix Eugene McDermott in the Arts at MIT (2012). En 2013 il est devenu le dixième récipiendaire du 10e prix Glenn Gould remis par la fondation du même nom.



Crédits

Texte	Louis Fortier Reda Guerinik Ben Grant Catherine Hughes Kathryn Hunter Robert Lepage Marcello Magni Olivier Normand
Mise en scène	Robert Lepage
Dramaturgie	Peder Bjurman
Assistance à la mise en scène	Sybille Wilson
Interprétation	Louis Fortier Kathryn Hunter Reda Guerinik Ben Grant Catherine Hughes Marcello Magni Olivier Normand
Musique originale & conception sonore	Jean-Sébastien Côté
Assisté de	Donato Wharton
Scénographie	Michel Gauthier et Jean Hazel
Conception des éclairages	Louis-Xavier Gagnon-Lebrun
Conception des costumes	Sébastien Dionne
Assisté de	Gabriellle Arseneault
Conception des accessoires	Virginie Leclerc
Conception des images	David Leclerc
Perruques	Rachel Tremblay
Direction de production	Marie-Pierre Gagné
Adjointe à la production	Véronique St-Jacques
Direction de tournée	Marie Rondot
Direction technique	Patrick Durnin
Assisté de	Paul Bourque
Régie générale	Katia Talbot

Régie son	Donato Wharton
Régie des éclairages	Renaud Pettigrew
Régie vidéo	David Leclerc
Régie des accessoires	Virginie Leclerc
Régie des costumes	Sylvie Courbron
Chef machiniste	Anne-Marie Bureau
Machinistes	Eric Pierre Blanchard Nicolas Boudreau
Consultants techniques	Catherine Guay Tobie Horswill
Consultant magie	Philippe Beau
Construction du décor	Astuce Décors
Réalisation des costumes	Par Apparat confection créative
Agent du metteur en scène	Lynda Beaulieu

Une production d'Ex Machina créée à l'initiative du Réseau 360°
en coproduction avec
Ruhrtriennale
La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne °
Cirque Jules Verne & Maison de la Culture – Scène nationale d'Amiens °
Østre Gasværk Teater – Copenhague °
Roundhouse – Londres °
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
° Membres du Réseau 360°, qui rassemble des lieux circulaires à vocation artistique.

Production déléguée - Europe, Japon
Epidemic (Richard Castelli, assisté de Chara Skiadelli, Florence Berthaud et Claire Dugot)
Production déléguée - Amériques, Asie (sauf Japon), Océanie, NZ
Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, assisté de Sarah Rogers et Dominique Sarrazin)
Producteur pour Ex Machina
Michel Bernatchez

Ex Machina est subventionnée par le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et la Ville de Québec.

photos © Érick Labbé

EPIDEMIC
15–15 bis, allée Massenet
F-93270 SEVRAN, FRANCE
T : 33 (0)1 43 83 49 53
F : 33 (0)1 43 85 60 57
production@epidemic.net
http://www.epidemic.net