

ROSA

Une production danse/théâtre
de **Carlos Rivera** ©

Une ode au
pouvoir des
femmes et à
leur capacité
de déplacer les
montagnes.

ROSA, une paysanne autochtone d'Ixtacamaxtitlan, situé dans les hautes terres de l'État de Puebla, fuit sa communauté avec ses six jeunes enfants sur le dos.

Elle traverse des vallées, escalade des montagnes et fait face à d'énormes défis pour échapper à une vie d'abus de la part de son mari et de sa belle-famille. Trois semaines plus tard, elle arrive à Mexico, où elle devra faire face à son plus grand défi : une discrimination brutale.

Cela l'obligera à prendre des décisions qui auront un impact sur elle, sur ses enfants et qui se répercuteront sur les générations à venir.

À travers le mouvement, le théâtre, la photographie et la vidéo documentaire, **ROSA** met en lumière la puissance du corps féminin, sa relation personnelle permanente avec la terre et sa capacité à résister, à survivre et à se transformer.

Dans cette performance, nous sommes témoins du déplacement interne des peuples autochtones sur leur propre terre, une tragédie qui résonne dans toutes les Amériques.

ROSA s'inspire de la grand-mère paternelle de Carlos Rivera, Rosa Islas López. Une femme extraordinaire qui, à l'âge de 99 ans, a appelé Carlos pour lui demander de lui rendre visite parce qu'elle était sur le point de mourir. Bien qu'elle ait souffert de quelques maux, elle n'était pas en danger de mort. Elle était simplement prête à quitter cette terre. C'est en découvrant de nouvelles perspectives sur cette femme extraordinaire et sur son courageux voyage vers la liberté que Carlos a décidé de créer cette œuvre.

Tout comme Carlos rend hommage à sa grand-mère à travers cette pièce, Patricia Rivera interprète la vie de Rosa. Patricia est la plus jeune petite-fille de Rosa et une danseuse professionnelle. Ce projet est donc une histoire de famille qui prend vie.

Pour Carlos, ce travail est aussi l'occasion de renouer avec ses ancêtres et ses racines, des choses que Rosa a dû abandonner pour s'assimiler et survivre.

« Le Mexique est un pays qui a encore du mal à reconnaître la diversité culturelle de sa population. »
(Carlos Rivera)

Comme sa grand-mère, Carlos a lui aussi quitté son Mexique natal pour émigrer vers une autre terre : Toronto. Le voyage de déplacement, d'assimilation et d'adaptation à un nouveau lieu soulève d'importantes questions artistiques : qu'adoptons-nous de la nouvelle culture dans laquelle nous nous installons, qu'effaçons-nous de notre identité pour nous assimiler, que gardons-nous et que laissons-nous partir ?

ROSA est une pièce de danse contemporaine en soliloque qui montre le parcours personnel d'une femme à travers la danse, le théâtre et les médias photographiques. Le corps est le principal véhicule qui habite les thèmes de la pièce.

La pièce s'ouvre sur une vidéo documentaire projetée sur le cyclorama. Des images de paysages, de plantes et de personnes de la Sierra Norte de l'État de Puebla nous permettent d'imaginer la réalité environnementale de Rosa. Elles établissent un contexte pour la relation entre la femme et la terre, qui est ensuite explorée par la danse.

Grâce à une vidéo d'introduction de cinq minutes, le public est guidé à travers le voyage migratoire de Rosa, raconté par la voix du fils de Rosa et du père de Carlos, Don Justino.

Dans un style narratif, Don Justino raconte les étapes du processus de migration de sa famille (audio en espagnol avec sous-titres anglais/français). Au fur et à mesure que l'œuvre progresse dans le domaine de la danse, des images photographiques en noir et blanc de paysages, de détails de la terre et de plantes sont projetées sur l'écran, créant une opportunité d'interaction entre l'interprète et les images ; examinant plus avant d'autres migrations parallèles qui se sont produites dans la lignée de Rosa.

« Sans sa force incroyable, je ne serais pas là aujourd'hui. »
(Carlos Rivera)

ÉQUIPE CRÉATIVE

CARLOS RIVERA

Concept, Direction, Chorégraphie et Coproduction

Carlos est un metteur en scène, chorégraphe, acteur et danseur, originaire de Mexico. Carlos s'est formé au Mexique dans diverses disciplines de la danse et a commencé sa carrière en tant que danseur, chorégraphe, puis a produit ses propres œuvres.

En 2018, il a été diplômé du Indigenous Artist Residency Program de l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal et a suivi le programme de maîtrise en beaux-arts en direction théâtrale au département de théâtre de l'Université d'Ottawa.

Carlos a travaillé et collaboré avec plusieurs compagnies d'arts de la scène au Canada, notamment:

- Red Sky Performance (Toronto)
- Globe Theatre (Regina)
- Raven Spirit Dance (Vancouver)
- MT Space (Kitchener)
- Puente Theatre (Victoria)
- Ondinnok (Montréal)
- Lemon Tree Creations (Toronto)
- Electric Company (Vancouver)
- Micro-Scope Productions (Montréal); entre autres.

Carlos travaille en permanence sur de nombreux projets artistiques dans les domaines de la danse, du cinéma, du théâtre et de la performance.

PATRICIA RIVERA

Danseuse et Co-créatrice

Patricia est une danseuse, enseignante et chorégraphe née à Mexico. Elle est diplômée de l'Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, à Mexico.

Elle est fondatrice et directrice artistique de Ts'ook, une plateforme de danse basée à Mexico, où elle crée des œuvres de danse et propose des formations professionnelles.

Patricia est bien connue sur la scène mexicaine de la danse et a remporté de nombreux prix. Elle a collaboré avec des compagnies telles que Triciclo Rojo, Danza Capital et CEPRODAC-Centro de Producción de Danza Contemporánea de México, entre autres.

Elle a effectué des tournées en Colombie, à Cuba, en Argentine, aux États-Unis, au Japon, au Costa Rica et au Canada.

FRANCISCO CARRERA

Concepteur du Son, Compositeur et Directeur Technique

Originaire de Mexico, Francisco est professeur, acteur, danseur et chorégraphe. M. Carrera est titulaire d'une licence de beaux-arts en interprétation de l'Escuela Nacional de Artes Teatrales (CENART), au Mexique. Sa formation en danse comprend un diplôme en composition chorégraphique du Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Mexicano de Bellas Artes, au Mexique.

En tant qu'éducateur, il est titulaire d'un diplôme en éducation artistique et création interdisciplinaire du Centro Nacional de las Artes, au Mexique.

Francisco a reçu des bourses du Banff Centre for the Arts et du Fondo Nacional para las Artes, Mexique. Ces bourses lui ont permis de collaborer avec les chorégraphes canadiens Peter Chin de Tribal Crackling Wind, Santee Smith de Kahawi Dance Theatre et Malgorzata Nowacka de Chimera Dance Theatre.

JUSTINO RIVERA

Grand-père et Consultant Culturel

Après avoir travaillé pendant trente-deux ans dans l'enseignement en tant que professeur de lycée professionnel, Justino a pris sa retraite pour s'adonner à sa passion d'enfance, l'agriculture et l'élevage. Il s'est installé dans une petite communauté située dans les contreforts de l'État de Mexico. Son ranch se trouve à proximité d'un volcan actif, le célèbre Popocatepetl.

Il est un leader doté d'une conscience sociale et aide les petits producteurs de denrées alimentaires de la région. Il se porte volontaire pour gérer les lignes électriques et hydroélectriques, conseiller le gouvernement local sur la gestion des sources d'eau et promouvoir la distribution équitable des subventions gouvernementales aux producteurs locaux.

À 86 ans, Don Justino, comme on l'appelle, travaille toujours activement. Il partage son temps entre l'entretien de sa ferme et la promotion de l'égalité des droits dans la distribution des ressources naturelles dans la région où il vit.

LAURA DOMÍNGUEZ

Conceptrice d'éclairage

Laura est titulaire d'un baccalauréat en scénographie de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM.

Su universo artístico se basa en el claroscuro. Ella entiende la luz como un elemento escenográfico. Un tipo de materialidad, capaz de esculpir el espacio en el que los cuerpos toman forma.

Parmi ses projets les plus novateurs, elle a créé une promenade immersive en collaboration avec l'éclairagiste Lauriane Cuello et la conceptrice sonore Marie-Lü Charron-Poggioli.

Elle est conceptrice d'éclairage pour divers projets de danse et de théâtre et a travaillé avec l'artiste de performance Isabel Rancier (Montréal), le Théâtre des Trompes (Montréal) et le Théâtre à Ciel Ouvert (Montréal).

RÉSIDENCE ARTISTIQUE

- **Mai-juin 2023 / Banff, Alberta. Canada.**

Résidence de recherche et d'exploration de trois semaines en territoire et présentation en studio du travail en cours dans le cadre du Indigenous Playwriting Exchanges Program au Banff Centre for the Arts.

- **Juillet 2023 / Ixtacamaxtitlan, Puebla. Mexique.**

Résidence de recherche d'une semaine.

- **Mars-avril 2024 / Ajijic, Jalisco. Mexique.**

Résidence de recherche et d'exploration de deux semaines et présentation du travail en cours au Centro para la Cultura y las Artes de La Ribera.

- **Juillet 2024 / Banff, Alberta. Canada.**

Résidence de création de trois semaines et représentation théâtrale dans le cadre de la résidence de danse indigène au Banff Centre for Arts and Creativity.

- **Septembre 2024 / Montréal, Québec. Canada.**

Résidence de création de deux semaines et performance en studio au Yewanda Studio of Ondinnok Cie dans le cadre de leur programme d'artiste en résidence Montréal, Québec.

REPRÉSENTATIONS

- Octobre 2024 / Toronto, Ontario, Canada.

Présentation de la première version de la pièce au RUTAS Festival présenté en collaboration entre Aluna Theatre et Factory Theatre les 4, 5 et 6 octobre au Factory Theatre's MainStage.

PROCHAINES ÉTAPES

- Résidence Maturity à Montréal et/ou au Mexique en juin 2025. Lieu à confirmer.
- Première de l'œuvre à Mexico en juin-juillet 2025. Lieu à confirmer.

ROSA, de Carlos Rivera ©

Pièce d'une durée de 60 minutes.

Production terminée et prête pour la tournée de juillet 2025.
Contient des scènes de nudité partielle.

Pour les tournées et les informations techniques sur le spectacle et/ou pour toute question, veuillez contacter Carlos Rivera par courrier électronique à l'adresse suivante :
tepaczin@hotmail.com

[Cliquez ici](#) pour visionner sur Vimeo la première version du spectacle présentée au festival RUTAS 2024 sur la scène principale du Factory Theatre.

CRÉDITS

Conception, direction, chorégraphie:	Carlos Rivera
Danseuse et co-créatrice:	Patricia Rivera
Concepteur du son, compositeur et directeur technique:	Francisco Carrera
Concepteurs des costumes:	Carey Lees, Elena Vandakurova et Jolene Houle
Conception des décors et du maquillage:	Carlos Rivera
Concepteur de l'éclairage:	Laura Dominguez
Concepteur des décors:	Corinna (Blue) Johnston
Texte:	Justino Rivera et Francisco Carrera
Voix préenregistrées:	Maria Eva Zermeno, Carmen Vera, Randi de Sofia et Justino Rivera
Grand-père et conseiller culturel:	Justino Rivera
Photographie:	Rita Taylor, Carlos Rivera, Francisco Carrera et Gerardo Montiel Klint
Vidéo:	Gerardo Montiel Klint et Carlos Rivera
Montage vidéo:	Gerardo Montiel Klint et Naomi Silver-Vezina
Production exécutive:	Carlos Rivera et Arianna Suárez

La première version de **ROSA** a été présentée dans la programmation du Festival RUTAS 2024 les 4, 5 et 6 octobre 2024 sur la grande scène du Factory Theatre.

ROSA est une production de Carlos Rivera en collaboration avec Ondinnok (Montréal) et Abra Projects (Mexique). La création de **ROSA** a été soutenue par l'Indigenous Playwriting Exchange Residency et l'Indigenous Dance Residency du Banff Centre for the Arts, Alberta, Canada, par le Centre for Arts and Culture of La Ribera à Ajijic, Mexique, et par le programme Artists in Residence d'Ondinnok, Montréal. La première version de **ROSA** a été présentée au Festival RUTAS 2024 les 4, 5 et 6 octobre 2024 sur la scène principale du Factory Theatre.

Les équipes de création et de production de **ROSA** tiennent à remercier les mentors et artistes suivants qui ont soutenu le projet depuis sa création : **Alejandro Ronceria**, directeur du programme de danse au Banff Centre for Arts and Creativity. **Yves Sioui Durand**, fondateur d'Ondinnok. **Janine Windolph**, directrice du programme d'arts indigènes au Banff Centre for Arts and Creativity. **Diane Roberts**, directrice artistique du projet Arrivals Legacy. **Beatriz Pizano**, directrice artistique du théâtre Aluna et du festival RUTAS ; et **Mel Hague**, directeur artistique du Factory Theatre.

BANFF
CENTRE FOR ARTS AND CREATIVITY

ONDINNÖK

RUTAS 2024

FACTORY

abra performing arts projects