

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

en ~~2~~ 3 temps, ~~3~~ 2 mouvements

● 8 ans & +

Dossier de présentation

(incluant une revue de presse)

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

en ~~2~~ 3 temps, ~~2~~ 2 mouvements

● 8 ans & +

D'après **L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche** de Miguel de Cervantes

Dans un monde aussi brut que fragile, fait de papier, Quichotte et Sancho cherchent les aventures. L'imaginaire du frêle chevalier s'interpose: coloré, épique et en théâtre d'ombre! Mais les croyances de Quichotte sont trop fortes... Partout, on le traite de fou et on se paie sa tête. Suivez un duo clownesque, où l'amitié et la recherche de gloire questionnent ce qui semble "le plus vrai": une réalité loufoque, ou des rêves insensés?

Avec *Quichotte*, nous nous attaquons à un classique, un roman-fleuve tenant presque du mythe! C'est en cherchant un récit qui aurait autant de potentiel d'action que de potentiel philosophique, que cette incroyable histoire du Chevalier à la triste figure s'est imposée.

Doté d'une forte énergie théâtrale, ce roman est librement adapté en marionnettes, objets et papier, ainsi qu'en théâtre d'ombre, qui s'avère un médium extrêmement intéressant pour travailler sur les illusions de Don Quichotte. Ne sommes-nous pas aujourd'hui confrontés à ce rapport trouble entre monde réel et virtuel? N'avons-nous pas parfois envie de faire abstraction de la réalité pour éviter le cynisme? Ne cherchons-nous pas un peu la gloire à travers nos identités virtuelles?

Mené par un duo de comédiens-marionnettistes au jeu clownesque, ce spectacle raconte les incroyables aventures de Don Quichotte et de son sympathique écuyer Sancho Panza. Imagination, humour, amitié et recherche de gloire sont au rendez-vous dans un monde d'ombres extravagantes!

Durée: 60 minutes | Jauge: 115 / 230 (sans pente ou gradin / avec pente ou gradins)

Public familial: 8 ans et plus | Public scolaire: 3e à 6e année primaire (8 à 13 ans)

Scène (minimum): P 12' (3,65m), L 18' (5,5m), H 9' (2,75m)

VIDÉOS

Liste de lecture Youtube (teaser, extraits et intégrale):

<https://lc.cx/gWnT>

Texte, mise en scène, scénographie, théâtre d'ombre et interprétation:

Benjamin Déziel et Maude Gareau

Musique et assistance: **Olivier Monette-Milmore**

Marionnettes et accessoires: **Colin St-Cyr Duhamel**

Structures d'ombres en pop-up: **Isabel Uria**

Éclairages: **Gabriel Duquette**

Collaborateurs à la scénographie: **Anne-Marie Bérubé,**

Michel Hansé et Leilah Dufour Forget

Oeil extérieur: **Maxime Després et Hélène Ducharme**

Ombres Folles et son projet *Quichotte* ont bénéficié du programme *Chambre d'amis 2016-2017* de la Maison Théâtre et de l'accompagnement du Théâtre Motus. Pour les nombreuses semaines de résidences, nous remercions l'arrondissement LaSalle (Théâtre du Grand Sault), l'Espace Cercle Carré, la Maison Théâtre et les Maisons de la culture Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce.

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Montréal

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

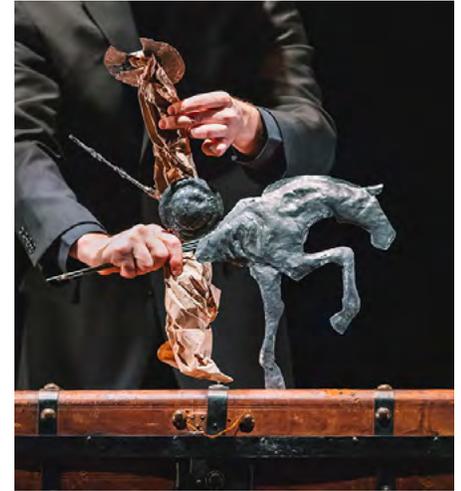
Synopsis de *Quichotte*

de Benjamin Déziel et Maude Gareau

Deux comédiens se précipitent sur scène. L'une petite, l'autre grand. Leurs silhouettes donnent à penser à ces duos clownesques où l'auguste fanfaronne, tandis que le clown tente de rattraper ses mille et une gaffes. Ces deux comédiens sont là pour raconter l'histoire du grand hidalgo Don Quichotte de la Manche, ainsi que celle de son petit écuyer, Sancho Panza. La distribution est parfaite!

Cependant, dès les premiers échanges, ça se gâte. L'un voudrait raconter l'histoire dans son intégralité, l'autre veut accélérer les choses et aller à l'essentiel.

Nous sommes en 1605, dans un petit village espagnol dont personne ne connaît vraiment le nom. Un certain Alonso Quijana, mieux connu sous le nom de Don Quichotte, quitte son village pour aller défendre la veuve et l'orphelin sous la bannière de la chevalerie errante. Ayant lu des centaines d'ouvrages portant sur la vie de chevaliers célèbres, Quichotte est bien préparé pour affronter la dure réalité du héros romantique. Aidé dans sa quête par son voisin fermier, Sancho Panza, le duo traverse plusieurs villes d'Espagne à la recherche d'aventures. De l'histoire des moulins confondus en géants, en passant par celle où notre chevalier entre dans une auberge croyant être reçu dans un somptueux château, n'oubliant surtout pas l'épisode où il prend une affreuse paysanne pour sa bien-aimée, Dulcinée du Toboso, Quichotte est traité de fou partout où il passe. Même Sancho, qui est plutôt censé, mais très naïf, est entraîné dans les délires fantasques de son maître.

Pris entre ces couches de réalités et de fictions, Quichotte et Sancho, de même que les deux comédiens qui racontent le récit tout en incarnant parfois les personnages, en viennent à se demander si ce qu'ils voient est bel et bien vrai, ou si ce n'est pas encore le fruit d'un enchantement lancé par des sorciers ennemis.

Note d'intention artistique

Avec *Quichotte*, nous nous attaquons à un classique, un roman-fleuve tenant presque du mythe: *L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche* de Miguel de Cervantes. C'est en cherchant un récit qui aurait autant de potentiel d'action que de potentiel philosophique, que cette histoire du Chevalier à la triste figure s'est imposée.

Puisqu'il contient déjà une forte énergie théâtrale, nous avons décidé d'adapter ce roman dans un théâtre d'ombre contemporain et un théâtre d'objets/matière. Nous avons travaillé ce classique en lui rendant sa fraîcheur d'antan: plusieurs traductions françaises lui ont donné un aspect rebutant, très lourd dans la forme et peu compréhensible. Nous avons choisi de partir de la traduction d'Aline Schulman, plus récente, plus accessible et se rapprochant davantage de l'écriture de Cervantes. Cela dit, nous avons énormément adapté le texte, car il est très imposant (2 tomes de plus de 500 pages chacun!) et nous racontons le récit essentiellement par des images.

Réalité, croyances, illusions... le monde de Don Quichotte traduit en théâtre d'ombre

Nous avons créé un spectacle en duo (Benjamin Déziel et Maude Gareau) qui utilise les codes du jeu clownesque, du théâtre d'objets et du théâtre de matière. Mais le liant principal demeure le théâtre d'ombre, qui s'avère un médium extrêmement intéressant pour travailler sur les illusions de Don Quichotte et sur la déformation du réel qu'il ne cesse d'exercer. Notre *Quichotte* s'attarde beaucoup à ces jeux de réel/irréel, créés par la trop forte croyance du chevalier.

Des aventures rocambolesques, avec une portée philosophique

Quichotte s'adresse aux 8 à 13 ans en public scolaire, et aux 8 ans et plus en public familial. Ce récit adapté en théâtre d'ombre leur plaît autant par son aspect très énergique et humoristique, que par les nombreux questionnements qui y sont soulevés. Ne sommes-nous pas aujourd'hui confrontés à ce rapport trouble entre monde réel et virtuel? N'avons-nous pas parfois envie de faire abstraction de la réalité pour éviter le cynisme? Ne cherchons-nous pas un peu la gloire à travers nos identités virtuelles?

Un théâtre d'ombre «en trois dimensions» et un théâtre d'objets/matière

Quelques mots sur ce que nous nommons le «théâtre d'ombre contemporain»: il s'agit de jouer avec les ombres, mais dans un esprit plus éclaté que le théâtre d'ombre traditionnel (qui se fait généralement sur un écran fixe avec lumière fixe). Ainsi, dans notre projet, les ombres sont projetées sur un écran mobile, avec de multiples sources lumineuses. L'idée principale est de faire du théâtre d'ombre un art de la scène tout aussi actif et «en trois dimensions» que le théâtre de marionnettes.

Par ailleurs, ce que nous nommons le théâtre d'objets/matière s'avère un travail marionnettique avec le papier. En effet, les personnages du spectacle sont presque tous faits de papier, et pour la plupart créés en temps réel par les marionnettistes. Cette matière s'avère idéale pour un récit aux multiples aventures et combats: nous pouvons jouer avec le papier, jusqu'à la transpercer, la déchirer, l'émietter, etc.

C'est alors que le monde des ombres s'impose! Celui qui traduit l'imaginaire de Quichotte: tout en couleurs, en merveilles et en surprises. Par rapport au «monde réel» de Quichotte et Sancho, illustré par le papier *kraft* - un monde brut, sans dentelles, plutôt monochrome - le «monde inventé» de Quichotte nous apparaît comme épique et invitant à la gloire!

Musique

La musique, comme pour toutes les productions d'Ombres Folles, joue un grand rôle dans cette saga chevaleresque. Alors que les personnages sont caricaturaux et esquissés par du papier tordu, et que les marionnettistes adoptent un jeu clownesque, la musique a le pouvoir de raconter les douleurs réelles de Quichotte, en évoquant l'aspect épique du récit et la situation tragique du chevalier.

Résumé de l'œuvre:

L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche **de Miguel de Cervantes**

Le tome 1 de Don Quichotte est certainement le plus connu du grand public. Un homme d'âge mûr, après avoir lu des dizaines, voire des centaines, de livres de chevalerie, décide de partir sur les routes d'Espagne pour vaincre les mécréants et délivrer les bons. La première sortie de Don Quichotte lui permet de se faire armer chevalier (non sans provoquer une fameuse bataille avec des muletiers), avant de libérer un jeune homme des griffes de son patron. Don Quichotte veut bâtir sa réputation de preux chevalier: celui dont on parlera dans toute l'Espagne! Il fait ensuite une rencontre moins heureuse: des marchands, plus pragmatiques qu'idéalistes, souhaitent voir le portrait de Dulcinée du Toboso, avant d'affirmer qu'elle est la plus belle femme d'Espagne. Don Quichotte, furieux, se lance sur eux, mais il se voit défait et rossé de coups. Un paysan, bon bougre, le ramène chez-lui.

Malgré les supplications de ses proches, Don Quichotte, une fois remis sur pied, se dépêche de repartir pour poursuivre sa mission. Cette fois, le loquace Sancho Panza, un bon vivant dont la naïveté est à la hauteur de son étonnante sagesse, l'accompagne comme écuyer. Ils vivront alors les aventures les plus populaires de Don Quichotte: les moulins à vent pris pour des géants, les hordes de moutons prises pour des armées ennemies, le plat à barbe transformé en «heaume de Mambrin», etc. À travers une suite farfelue de péripéties, Quichotte et Sancho perdent plus souvent qu'autrement, mais poursuivent tant bien que mal l'entreprise du frêle chevalier. Malgré leurs déboires, une amitié se développe entre les deux protagonistes que tout devrait pourtant séparer. Avec ses proverbes incessants et loufoques, et sa fidélité sans précédent, Sancho gagne le cœur de son maître.

Le reste du tome 1 dérive sur plusieurs autres histoires que celle de nos deux héros. Prenant presque la forme du vaudeville, avec ses personnages amoureux éplorés et ses revirements invraisemblables, nous ne conserverons que les passages voués à nos personnages clés, comme lorsque Don Quichotte fait pénitence dans la Sierra Morena, décidant, de manière tout à fait lucide, de devenir fou pour que sa belle Dulcinée s'intéresse à son sort!

À la fin du tome 1, Don Quichotte est ramené chez-lui, convaincu d'être sous le joug de mauvais enchanteurs, alors que ce sont plutôt ses amis qui lui jouent un tour. Le tome 2 va s'amorcer sous le même esprit: finies les aventures où Quichotte créait ses propres illusions, ce sont maintenant ses proches qui lui servent des histoires à dormir debout. Soit pour entrer en communication avec lui, soit par pure fantaisie et pour rire un bon coup. Don Quichotte est pris à son propre jeu.

Don Quichotte et Sancho Panza sont donc à nouveau en quête d'aventures, ce qui débutera bien mal pour le chevalier qui se laissera berné par son écuyer qui lui présente sa bien-aimée Dulcinée comme une affreuse paysanne... Se sachant entouré d'enchanteurs malfaisants, Don Quichotte garde courage et vainc le Chevalier aux Miroirs (pourtant nul autre qu'un ami du village), pour ensuite défier un lion! Tout semble bien aller pour Quichotte qui se fait inviter dans de vrais palais par de vrais nobles (mais qui, en réalité, se moquent du chevalier dont ils ont lu les histoires dans le tome 1). Lors de leur séjour chez un duc et une duchesse, Quichotte et Sancho font bien rigoler leurs riches hôtes. En montant des histoires improbables dans des mises en scène loufoques, le duc et la duchesse nourrissent l'univers tordu de Don Quichotte qui ne contrôle plus du tout son imaginaire. Sancho se voit même offrir son fameux archipel (qu'il gouverne avec brio!) mais dont il se retire après une épouvantable bataille dont il était la seule victime, yeux bandés, soumis aux moqueries de ceux qu'ils prenaient pour des confrères. Il souhaite ardemment retrouver la tranquillité de sa vie «d'avant», et surtout son cher âne.

Don Quichotte continue de croire à toutes les supercheries qu'on lui invente jusqu'à cette dernière croisade où il doit affronter le Chevalier à la Blanche-Lune (encore nul autre que l'ami du village). S'il perd, il doit renoncer à ses armes et rentrer chez-lui. Cette fois, l'ami du village ne manque pas son coup et il défait Don Quichotte. Ce dernier, soumis aux règles de la chevalerie errante, se plie à sa promesse et rentre chez-lui, avec son écuyer. Ils se promettent de devenir bergers, de vivre une vie tranquille, sans bataille. Mais une fois arrivé dans son village, Don Quichotte tombe malade et c'est dans cet état qu'il comprendra toutes les illusions qu'il a construites et qui ont fini par le détruire. Il meurt en se repentant. Voilà une bien triste fin pour un personnage si coloré! Mais ce qui convient surtout de souligner dans cette fin que Cervantes construit comme étant presque la sienne (l'auteur est mort quelques mois après la parution du tome 2), c'est que la «lumière» de Don Quichotte a fini par s'éteindre, et avec elle, ses illusions et son imagination se sont dissipées.

Calendrier des représentations 2018 - 2019 (43)

28 septembre 2018

Maison de la culture Frontenac, Montréal

5 et 6 octobre 2018

Salle Émile-Legault, Ville-Saint-Laurent

13 novembre 2018

Festival Les Coups de théâtre et Focus Québec
Studio Jean-Valcourt, Conservatoire de Montréal

21 novembre 2018

Maison culturelle et communautaire
de Montréal-Nord

2 février 2019

Maison de la culture de Verdun, Montréal

5 et 6 février 2019

Centre culturel Henri-Lemieux, Lasalle, Montréal

8 février 2019

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal,
Montréal

12 au 16 février 2019

Théâtre jeunesse Les Gros Becs, Québec

6 mars 2019

Maison de la culture Maisonneuve, Montréal

29 et 30 mars 2019

Maison de la culture de Petite-Patrie, Montréal

2 et 3 avril 2019

Théâtre Outremont, Montréal

12 avril 2019

Salle Bord de l'Eau, Tadoussac

16 avril 2019

Centre des arts, Baie-Comeau

18 avril 2019

Salle de spectacle Jean-Marc-Dion, Sept-Îles

23 avril 2019

Salle de diffusion de la Shed-à-Morue,
Havre-Saint-Pierre

26 avril 2019

Théâtre de la Vieille Forge, Petite-Vallée

27 avril 2019

Exploramer, Sainte-Anne-des-Monts

28 avril 2019

Salle de spectacles régionale Desjardins,
New Richmond

30 avril 2019

Vieux Théâtre, Saint-Fabien

9 mai 2019

Centre communautaire d'Anjou, Montréal

13, 16 et 17 mai 2019

Maison de la culture Claude-Léveillé, Montréal

14 et 15 mai 2019

Salle Pauline-Julien, Montréal

19 juin 2019

Cabaret BMO, Odyscène, Sainte-Thérèse

Nous joindre

Directrice générale et artistique
Maude Gareau | (438) 882-6444
info@ombresfolles.ca

10160, Saint-Hubert
Montréal, QC, H2C 2H5
www.ombresfolles.ca

Historique des représentations (29)

2017-2018

17 novembre 2017 19h30

Auditorium Le Prévost, Montréal

25 novembre 2017 10h30

Théâtre du Vieux-Terrebonne

26 novembre 2017 14h

27 et 28 novembre 2017 (scolaires)

Cabaret La Basoche, Gatineau

29 novembre 2017 (scolaire)

École St-Michel, Gatineau

17 décembre 2017 14h

18 au 20 décembre 2017 (scolaires)

Maison des arts, Laval

28 janvier 2018 14h

Salle Albert-Dumouchel, Salaberry-de-Valleyfield

Dans le cadre de la programmation

Découvertes théâtrales de la Maison Théâtre:

24 janvier 2018 (scolaire)

Pavillon de l'Entrepôt, Lachine

20 février 2018 (scolaire)

Maison de la culture Frontenac, Montréal

13 mars 2018 (scolaire)

Maison de la culture Ahuntsic, Montréal

25 février 2018 15h

26 février 2018 (scolaires)

Maison de la culture, Trois-Rivières

10 mars 2018 19h

Maison de la culture Ahuntsic, Montréal

4 avril 2018 (scolaires)

Sur la scène Davignon, Cowansville

10 et 11 avril 2018 (scolaires)

Théâtre Mirella et Lino Saputo, Saint-Léonard

2016-2017

7 mars 2017 13h30 (avant-première)

Maison de la culture Côte-des-Neiges

12 mai 2017 19h (première)

Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce

13 mai 2017 15h

14 mai 2017 15h

Studio-théâtre de L'illusion

Mission et historique

Fondée en 2005, Ombres Folles défend un monde porté par l'imagination en créant des spectacles qui éveillent l'esprit fantaisiste des petits comme des grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine, la compagnie explore l'aspect ludique du théâtre d'ombre et d'objet tout en questionnant nos peurs, nos tabous et nos travers.

Ombres Folles a également pour mandats de:

- Créer des spectacles déjantés à partir de récits qui remettent en question la morale bien-pensante des contes de fée.
- Produire des spectacles dédiés à la tournée, afin de rejoindre un maximum de public, en axant sur les publics défavorisés ou éloignés.
- Favoriser un contact de qualité avec nos publics, grâce à des spectacles intimes.
- Créer un théâtre d'images où la musique occupe un rôle discursif important.

Depuis 2005, Ombres Folles a créé 7 spectacles et donné plus de 250 représentations au Québec, en Ontario, au Manitoba, en France, en Serbie et en Ukraine. Notons qu'Ombres Folles a reçu le *Prix Coup de cœur du public 2014-15* de la Maison de la culture Trois-Rivières, pour son spectacle *Les Routes ignorées*. Avec son projet *Quichotte*, elle a été choisie pour la résidence *Chambre d'amis 2016-2017* de la Maison Théâtre, qui vise à soutenir la relève en théâtre jeune public. À l'automne 2016, la version anglaise du spectacle *Les Routes ignorées (Off the Beaten Path)* s'est méritée deux prix (*Recherche dans le domaine du théâtre d'ombre et du théâtre de papier* et *Meilleure interprétation - Jérémie Desbiens*) lors du Festival international de théâtre jeune public de Subotica en Serbie.

Celle qui marche loin

Spectacle tout public, 8 ans et +
en coproduction avec la Cie du Roi Zizo (France)
 Théâtre d'objets
 2019 Création

Quichotte en 3 temps 2 mouvements

Spectacle tout public, 8 ans et +
 Théâtre d'ombres, d'objets et de matière
 2017 Création
 2017 à ... Tournée

Accelerando, le temps est un couteau tranchant

Spectacle ados / adultes, 12 ans et +
 Théâtre d'ombre contemporain
 2015 Maison de la culture Frontenac et L'Anglicane de Lévis

Les Routes ignorées

Spectacle tout public, 5 ans et +
 Marionnettes, ombres et livres animés
 2012 Création
 2013 à ... Tournée

Histoires cachées et ombres folles!

Spectacle-découverte, 4 à 9 ans
 Théâtre d'ombre et d'objets
 2008 Création
 2009 à 2011 Tournée

Artères parallèles Tragi-comédie pour adultes

2010 Salle intime Théâtre Prospero

Rayons X³ (2010) Soirée lectures et musique

Rayons Xx (2008) Soirée lectures et musique

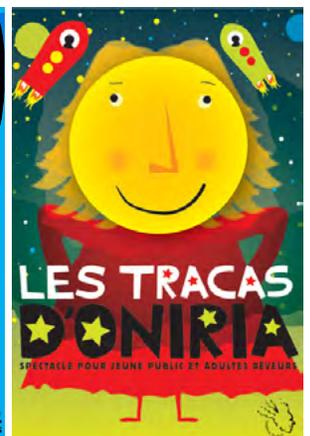
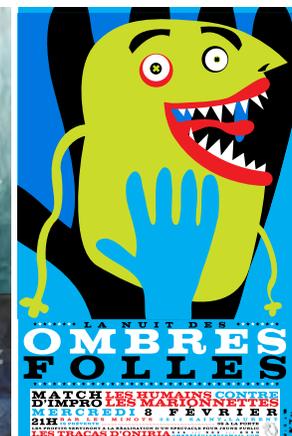
Rayons X (2006) Soirée lectures, musique et ombres

La Nuit des Ombres Folles

Improvisation marionnettes vs humains
 2006 et 2007 Événement mensuel

Les Tracas d'oniria

Spectacle jeune public, 4 à 9 ans
 Marionnettes d'objets et théâtre d'ombre
 2005 - Création
 2006 et 2007 - Tournée

BIOGRAPHIES

MAUDE GAREAU

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE, DIRECTION ARTISTIQUE, THÉÂTRE D'OMBRE ET INTERPRÉTATION

Formée à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et auprès de maîtres de stage (notamment Fabrizio Montecchi, Massimo Schuster, Pierre Robitaille, Agnes Limbos), Maude Gareau est metteuse en scène, directrice artistique et marionnettiste. En 2005, elle a cofondé la compagnie de création Ombres Folles, avec laquelle elle se spécialise dans le théâtre d'ombre et d'objets et dont elle est aujourd'hui directrice générale et artistique. Également formée en musique, Maude fait converger ses deux passions

dans des œuvres multidisciplinaires. À ce titre, elle collabore aux spectacles de l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) depuis 2011 (*Les Aventures de Madame Merveille*, *L'Amour sorcier*, *Vertiges*, *Illusions*, *Hockey Noir*) en tant qu'assistante à la direction artistique et coordonnatrice de production. Depuis 2005, Maude a participé à diverses productions dont *L'Ombre incongrue de F.* (Théâtre La Chapelle), *Artères parallèles* (Théâtre Prospero) ainsi que les créations jeune public de la compagnie Ombres Folles: *Les Tracas d'Oniria*, *Histoires cachées et ombres folles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

Au cœur de sa démarche se retrouvent à parts à peu près égales: l'humour, le sens critique et la fantaisie. Consciente des problèmes qui nous assaillent de toutes parts, des injustices et des inégalités de notre société, elle est pourtant convaincue de notre immense capacité à s'améliorer et à s'adapter. Et c'est dans cet esprit d'espoir et de lucidité qu'elle aime créer des spectacles débridés qui éveillent l'imaginaire tout en traitant de nos peurs et de nos tabous.

Pour ses créations, Maude s'entoure d'une équipe forte: des artistes qui chérissent les défis et qui ne s'arrêtent jamais aux idées les plus simples. Pour elle, le théâtre est fondamentalement une affaire de complicité, de complémentarité et de *work-in-progress*. Ainsi, Maude crée ses projets durant plusieurs mois, ponctués de nombreuses résidences artistiques.

Les spectacles qu'elle crée avec Ombres Folles sont destinés à la tournée, afin de rejoindre un public diversifié qui n'a pas souvent accès au théâtre. Car il n'y a rien de plus inspirant que de voir la surprise et l'émotion qui se trame derrière la première rencontre entre un spectateur et une marionnette!

BENJAMIN DÉZIEL

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET INTERPRÉTATION

Benjamin enchaîne les projets à vive allure depuis sa sortie de l'école de théâtre (St-Hyacinthe) en 2012. En plus d'avoir scénarisé deux webséries à succès, *Les Êtres-Anges* et *Les Motst'asdots*, Benjamin codirige Les productions Quartier Cartier. Sur scène, on a pu le voir dans *Appel Sauvage*, du Théâtre de l'Ancien Presbytère, *Le Village à 3 Portes*, du Théâtre de l'Ingénu, *Pépo Citrouille*, *La Gardienne: le musical*, et *Warwick*, de L'Escadron Création, présenté au Théâtre Denise-Pelletier. Il était également de la lecture de *Quills*, produite par Ex Machina. L'an prochain, il foulera les planches de la Maison Théâtre avec le spectacle pour adolescents *La Nuit, La Vigie*, de Samsara Théâtre.

OLIVIER MONETTE-MILMORE

MUSIQUE, ASSISTANCE À LA CRÉATION ET RÉGISSEUR

Guitariste autodidacte, Olivier est détenteur d'un baccalauréat en sociologie et d'un DESS en musique de film (UQAM). Fort de ses expériences musicales diversifiées, il poursuit une carrière de compositeur, concepteur sonore et sonorisateur tout en opérant les activités de son studio d'enregistrement. Il participe aussi à la création de spectacles de marionnettes en tant qu'assistant à la mise en scène avec la compagnie de création Ombres Folles.

On peut actuellement entendre ses réalisations dans les films des Productions Mot-Clef et dans les pièces de théâtre d'Ombres folles, du Théâtre de l'Odysée et du Théâtre de la Marboulette.

COLIN ST-CYR DUHAMEL

MARIONNETTES ET ACCESSOIRES

Depuis ses débuts en 2006 à L'Illusion, Théâtre de marionnettes, Colin St-Cyr Duhamel a étudié au DESS en théâtre de marionnettes contemporain et au programme de scénographie de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. La marionnette l'amène à œuvrer tant du côté de l'interprétation que de la conception et de la fabrication. Il a entre autres travaillé avec le Terra Carnaval, le Bread and Puppet Theatre, le Théâtre de L'Avant-Pays et tout dernièrement pour ses propres créations en duo avec Sandra Turgeon (Les Pas Sortables). Il a aussi signé la conception des marionnettes sur les plus récents spectacles de la compagnie Ombres Folles: *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

ISABEL URIA

STRUCTURES D'OMBRES EN POP-UP

Isabel Uria est originaire de l'Équateur. Après avoir vécu en Bolivie, elle continue ses études aux États-Unis où elle obtient un diplôme en «Visual Communication Design» à la Art Academy de Cincinnati. Elle poursuit sa passion du design en complétant un «Masters of Fine Arts in Graphic Design» au Maryland Institute College of Art. Isabel devient ainsi ce qu'on nomme en anglais une «paper engineer», soit une ingénieure papier. Toujours en quête d'innovations, Isabel aime créer des pièces uniques, des oeuvres grandioses faites d'un matériau tout simple: le papier. Actuellement, Isabel est designer chez Structural Graphics, au Connecticut.

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OMBRES FOLLES

Présidente

Maude Gareau, marionnettiste et directrice artistique, Ombres Folles

Vice-président

Olivier Monette-Milmore, concepteur musical et compositeur, pigiste

Secrétaire

Lyne d'Amico, Directrice Principale, Banque Nationale

Trésorière

Pascale Milette-Trépanier, Chargée de projets, Banque Nationale

Administratrice

Valérie Arsenault, musicienne et directrice artistique, Productions MEMO

Ombres Folles est membre de la Maison Théâtre, de l'Association des compagnies de théâtre (ACT), du Conseil québécois du théâtre (CQT), de l'Association québécoise des marionnettistes (AQM) et d'UNIMA-Canada.

Revue de presse *Quichotte*

Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre

Coups de théâtre novembre 2018

Quichotte

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets - en français
8 ans et +
13 novembre 2018 à 11h

Texte, mise en scène, scénographie et interprétation Benjamin Déziel et Maude Gareau

Critique

par Daphné Bathalon

Au deuxième jour de cette édition automnale des Coups de théâtre, la compagnie Ombres Folles invitait le jeune public et les gens de l'industrie à découvrir sa récente création, *Quichotte*, d'après *L'ingénieux Don Quichotte de la Manche*, de Miguel de Cervantès.

L'équivalent de deux tomes (126 chapitres, des milliers de pages...) en un spectacle pour 8 ans et plus d'environ une heure? Un travail d'adaptation pour le moins ambitieux! La compagnie fondée en 2005 et à qui l'on doit notamment le joli [Les routes ignorées](#), inspiré d'un conte traditionnel russe, réussit toutefois encore à nous surprendre.

“
*La fragilité du papier, que l'on peut chiffonner,
rouler, déchirer, faire disparaître en confettis,
donne un aspect ludique et éphémère au récit de
cette oeuvre marquante du 17e siècle.*

Le duo clownesque formé par Benjamin Déziel et Maude Gareau, qui signent conjointement texte, mise en scène, ombres et interprétation, donne le ton à une production pleine de malice, d'humour et de trouvailles amusantes, entre théâtre d'ombres, de marionnettes et d'objets. Dans *Quichotte*, les personnages de Cervantès surgissent littéralement du livre, passant de l'image à la troisième dimension en un instant. Un morceau de papier chiffonné sous nos yeux s'étire pour former la silhouette squelettique et vieillissante de Quichotte et deux boules forment celle du niais, mais généreux paysan qui l'accompagne, Sancho Panza. Les ombres projetées par leurs silhouettes dessinent les contours des aventures excitantes et, surtout, chevaleresques, qu'imagine le pauvre homme à l'esprit troublé.

Les structures d'ombres (pop-up) conçues par Isabel Uria font aussi des merveilles, se présentant d'abord sous une apparence simple pour mieux se dévoiler ensuite lorsque traversées par la lumière. Elles donnent ainsi vie aux célèbres moulins que Quichotte confond avec de terribles géants, à l'auberge magnifiée en château par l'imaginaire galopant du chevalier à la Triste Figure. Déziel et Gareau les manipulent avec dextérité pour nous raconter les grands moments de ces romans d'aventures. Forcément, plusieurs passages passent à la trappe de l'adaptation, au désespoir d'un des narrateurs, mais les coupures et transitions se font avec beaucoup d'humour. La fragilité du papier, que l'on peut chiffonner, rouler, déchirer, faire disparaître en confettis, donne un aspect ludique et éphémère au récit de cette oeuvre marquante du 17e siècle. Comme les aventures que s'invente Don Quichotte, la gloire et l'image du personnage créé par Cervantès sont devenues plus grandes que son histoire et les réflexions qu'elle porte.

Avec *Quichotte*, Ombres Folles ramène ces réflexions à l'avant-plan et pose, mine de rien, d'intéressantes questions sur l'importance que l'on accorde aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'image que l'on projette, au point de maquiller la vérité pour la rendre plus passionnante... comme Don Quichotte!

18-11-2018

La culture ouvre ses portes

f PARTAGEZ SUR FACEBOOK | PARTAGEZ SUR TWITTER | AUTRES

BRUNO LAPOINTE

Mardi, 26 septembre 2018 20:57
MISE à JOUR Mercredi, 26 septembre 2018 20:57

Dès demain, et ce, jusqu'à dimanche, des centaines d'institutions culturelles de Montréal ouvriront gratuitement leurs portes à l'occasion des Journées de la culture. Mais avec des milliers d'activités, par où commencer ? Où aller ? *Le Journal* vous propose ses 9 événements incontournables. Suivez le guide.

Découvrir Don Quichotte autrement

On n'est jamais trop jeune pour découvrir les classiques. Afin de rendre le récit de Don Quichotte de la Manche plus attrayant aux yeux des enfants, les productions Ombres folles le recréeront à l'aide de marionnettes et d'ombres.

► **Vendredi, de 19 h 30 à 21 h, à la Maison de la culture Frontenac**

Quelques commentaires des spectateurs enfants à la sortie de *Quichotte*

C'était très drôle. J'ai beaucoup aimé les personnages en papier.
Alaric, 14 mai 2017

J'ai beaucoup aimé le spectacle. C'était très original!
Corinne, 14 mai 2017

Les acteurs nous faisaient bien ressentir les émotions et le caractère des personnages. Le décor était très intéressant et le concept aussi.
Flavie, 12 mai 2017

J'ai adoré. C'était drôle, joyeux et triste. J'ai adoré les voix.
Anonyme, 7 mars 2017

J'ai beaucoup aimé le spectacle. Vous avez une bonne imagination et de bonnes idées. C'était très beau. Le spectacle était drôle.
Zeya, 7 mars 2017

Quelques commentaires des spectateurs adultes à la sortie de Quichotte

Vous faites du beau travail, et c'est une très belle réussite. La réalisation au son et à l'éclairage est splendide. Je réitère mes félicitations. Bravo!
Christine Roy, 14 mai 2017

Vous êtes tellement créatifs! C'est beau à voir. Votre spectacle fait vivre plein d'émotions. Vous réussissez à garder l'attention du public du début à la fin. La musique est superbe, et les sons appuient bien l'action. Vous êtes drôles, vous êtes attachants, et vous êtes bourrés de talent. Merci pour cette évasion temporaire du monde adulte vers un univers empreint d'une naïveté exquise.
Jasmine Seamour Desbiens, 13 mai 2017

Bravo! J'ai vu beaucoup de spectacles avec mes enfants au cours de la dernière année, et Quichotte est un de mes spectacles préférés!
Anonyme, 12 mai 2017

Vraiment captivant! Créatif, intelligent et bien adapté aux enfants!... Merci. Un beau moment de théâtre en famille.
Anonyme, 12 mai 2017

C'était la première fois (à mon souvenir) que j'assistais à un spectacle de marionnettes alors j'ai été surpris de voir à quel point ça pouvait être dynamique et inventif, comment tout ne tient qu'à quelques détails qui stimulent notre imagination et qu'on embarque dans l'univers proposé sans difficulté. Peut-être même que l'utilisation du papier pour façonner les personnages me permettait d'imaginer les expressions faciales que je voulais voir!

Le travail de synthèse du roman original est excellent et j'ai grandement apprécié l'histoire dans l'histoire. (...) J'ai trouvé que chacune des voix choisies pour les personnages s'inscrivait dans un paysage sonore très varié allant de la voix très nasillarde et insidieuse de Carrasco à celle plus grave et naïve de Sancho. J'ai été très impressionné par les effets d'éclairage. C'est-à-dire bien sûr, le moulin qui devient un géant, ou mon préféré: l'auberge qui devient un château, mais aussi probablement parce que je suis un fan de cinéma par l'effet de transition que produisait le changement de lampe et qui donnait soit l'impression du temps qui passe ou de la grandeur d'un lieu ou d'un mouvement.

La musique nous transportait facilement en Espagne et plusieurs moments m'ont marqué; le voyage, les combats, les funérailles, etc. C'était à la fois amusant et noble, ce qui ressemble bien à Quichotte.

En somme, cette expérience me donne envie de voir ce que vous pourriez faire en adaptant d'autres histoires que j'aime et fait en sorte de me questionner sur l'art de rendre les romans classiques accessibles aux enfants!

Francis Sercia, réalisateur, 19 mai 2017

Revue de presse *Les Routes ignorées*

Journal Le Devoir - Montréal

FESTIVAL PETITS BONHEURS

Plein les yeux

13 mai 2014 | Michel Béclair | Théâtre

Miné par des problèmes de sous-financement, l'avenir du festival Petitsbonheurs semble bien incertain. Nous n'apprendrons qu'un peu plus tard cette semaine, au moment de tracer le bilan financier de l'événement, la décision que prendra son fondateur et directeur, Pierre Larivière, quant à la poursuite du festival. D'ici là, revenons sur le dernier week-end.

Pour dire surtout à quel point il fut éblouissant puisque l'on a pu enfin y voir *H2O* de l'Helios Theater, un petit chef-d'oeuvre acclamé partout et que l'on attendait depuis quelques éternités. Le personnage principal du spectacle, le titre le dit, c'est l'eau. L'eau sous tous ses aspects, dessinant toutes les formes, plus fluides les unes que les autres, et modulant même tous les sons. Sans un mot, simplement, en jouant comme le font les enfants, les trois comédiens réussissent à faire saisir l'importance vitale de l'eau et même à évoquer des sagas fondatrices où elle a joué un rôle majeur dans l'histoire des hommes. Un pur bonheur que l'on vous souhaite d'avoir vu.

Classiques et surprises

Tout cela s'était amorcé dès jeudi et vendredi avec la joie et le plaisir bien visibles des tout-petits (dès 18 mois) devant *Parapapel* de la compagnie De Molecula, un autre classique. La présence intense des deux danseurs, tout comme l'invention et la rigueur dont ils font preuve tout au long de ce spectacle qui ouvre sur une suite ininterrompue de découvertes, est parvenue, encore une fois, à séduire l'auditoire. Il faut dire aussi le bonheur de revoir le petit monde de *Paul Flou* du Théâtre sous la main, rencontré lors de la dernière édition de Manigances, et de retrouver l'inventif et délicieux *Pomme* du Théâtre des petites âmes, deux spectacles dont nous avons déjà dit ici tout le bien que l'on en pensait.

Mais il faut surtout souligner une surprise de taille : *Les routes ignorées* de la compagnie québécoise Ombres folles. Jouant avec les ombres, mais surtout avec des marionnettes de toutes les tailles et des gros livres — d'où sortent des personnages ou même des décors tout entiers ! —, les deux comédiens racontent aux enfants dès cinq ans une histoire folle inspirée d'un conte russe. C'est dans la façon de raconter et d'insuffler un rythme étonnant à la production que tout cela se démarque brillamment. Seule petite ombre au tableau : au tout début, la présentation de l'histoire par les deux marionnettistes frôle le cabotinage. Cela se corrige facilement...

Ce n'est pas l'impression qu'aura laissée *Le ventre en l'air* de la compagnie italienne Teatro del Piccione : mal ficelé, partant dans tous les sens sans jamais se retrouver vraiment quelque part, c'est un spectacle qui laisse tout le monde sur son appétit.

Heureusement, tout se terminait dimanche avec *H2O*...

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec / Actualités /
La compagnie Ombres Folles récompensée au Festival International de Théâtre pour enfants de Serbie

04.10.2016

La compagnie Ombres Folles récompensée au Festival International de Théâtre pour enfants de Serbie

La compagnie de marionnettes Ombres Folles récompensée au Festival International de Théâtre pour enfants de Serbie, une consécration internationale pour une troupe originale fondée au Québec.

Le Festival International de Théâtre pour enfants qui avait lieu la semaine dernière à Subotica en Serbie a décerné un prix spécial pour la recherche en théâtre d'ombre et de papier à la compagnie Ombres Folles et à sa directrice Maude Gareau ainsi qu'un prix de meilleure interprétation pour le comédien et marionnettiste Jérémie Desbiens pour ses multiples rôles dans le spectacle *Off the Beaten Path* !!

Cette reconnaissance internationale consacre cette compagnie née au Québec en 2005, qui s'est fait connaître en créant des spectacles iconoclastes qui éveillent l'esprit fantaisiste des enfants comme des adultes. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine, la compagnie explore l'aspect ludique du théâtre d'ombre et d'objet tout en questionnant nos peurs, nos tabous et nos travers.

LOJIQ a accompagné cette compagnie rafraichissante pour se faire connaître à l'étranger. Le spectacle *Off the Beaten Path* a ainsi pu être joué à Belgrade avant le festival de Sbenica. Pour Maude Gareau, « *cette première expérience à l'international nous a permis de nous faire connaître en Europe et nous avons été approchés par deux festivals en Croatie et au Monténégro* ».

De retour à Montréal, la compagnie Ombres Folles prépare un nouveau spectacle, *Quichotte* inspiré de l'œuvre de Cervantès, qui fera sa première au mois de mars à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges.

Ce projet est réalisé dans le cadre du programme Développement professionnel de LOJIQ, par le biais de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ).