

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

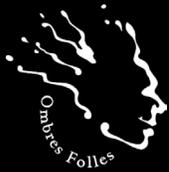
en ~~2~~ 3 temps, ~~3~~ 2 mouvements

● 8 ans & +



Dossier de présentation

(incluant une revue de presse)



Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

en ~~2~~ 3 temps, ~~1~~ 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: 55 minutes | Jauge: 115 / 230 (sans gradin / avec gradins)

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

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

VIDÉOS

Teaser (1 min.): <https://youtu.be/NIHABhBgbZY>

Extraits (4 min. 30 sec.): <https://youtu.be/NzWcofMTMI>

Intégrale (57 min.): https://youtu.be/73R_Cd4cE-c



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



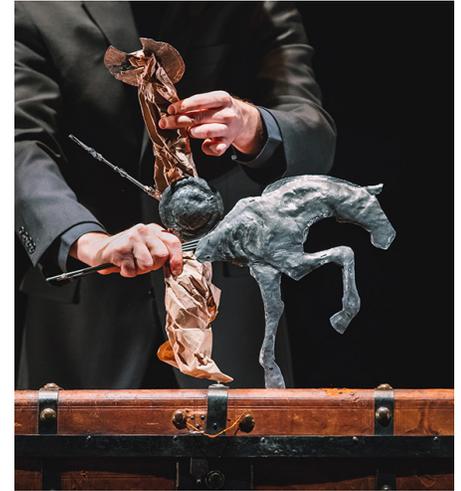
Synopsis de *Quichotte*

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 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:

23 janvier 2018 (scolaire)

Maison de la culture Ahuntsic, Montréal

24 janvier 2018 (scolaire)

Pavillon de l'Entrepôt, Lachine

20 février 2018 (scolaire)

Maison de la culture Frontenac, 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 avril 2018 (scolaires)

Théâtre Mirella et Lino Saputo, Saint-Léonard



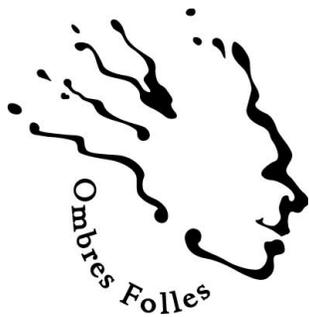
Nous joindre

10160, Saint-Hubert
Montréal, QC, H2C 2H5

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

Adjointe à la direction
Amélie Dumont
amelie@ombresfolles.ca

Web : www.ombresfolles.ca



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 6 spectacles et donné plus de 200 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.

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

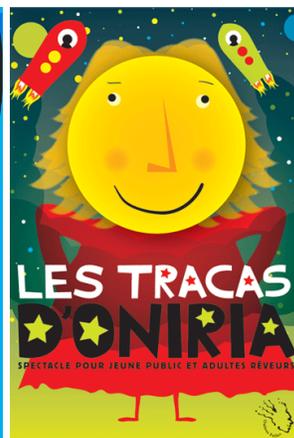
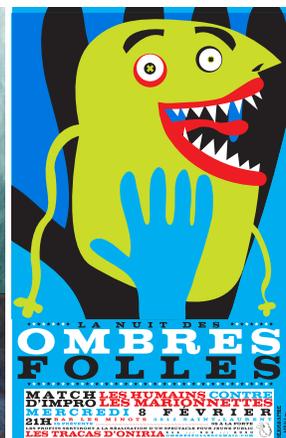
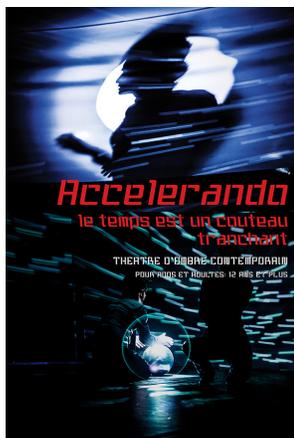
Les Tracas d'Oniria

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), 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

oeuvres 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*) en tant qu'assistante à la direction artistique et coordonnatrice de production. Depuis 2005, Maude a créé plusieurs spectacles et participé à diverses productions dont *L'Ombre incongrue de F.* (Théâtre La Chapelle), *Artères parallèles* (Théâtre Prospero) ainsi que les productions jeune public de la compagnie Ombres Folles: *Les Tracas d'Oniria*, *Histoires cachées et ombres folles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

Au coeur 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

Détenteur d'un baccalauréat en sociologie (UQAM) et musicien autodidacte, Olivier mobilise sa sensibilité et ses compétences au service du théâtre. Sa curiosité intellectuelle le pousse à participer à la création de spectacles qui abordent les grands questionnements et dilemmes moraux de notre époque. En 2008, il a fondé le Théâtre des Têtes Chercheuses pour y travailler comme auteur et concepteur musical afin d'explorer différents styles originaux comme les radio-théâtres d'antan et les cabarets humoristiques. En tant que guitariste, il a touché au blues, au rock, au métal, au folk et au progressif au sein de différents groupes de musique. Fort de ces expériences, il poursuit une carrière de compositeur, concepteur sonore et sonorisateur, notamment pour les spectacles *Alice SurXposée* (Camera Obscura), *Artères parallèles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando* (Ombres Folles) ainsi que *Ma mère est un poisson rouge* (Théâtre de l'Avant-Pays).

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

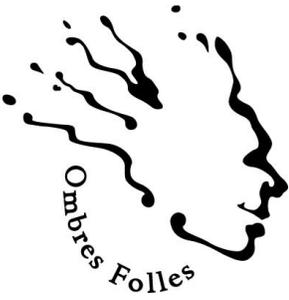
Trésorier

Jonathan DesRosiers, comptable et directeur senior, PricewaterhouseCoopers

Administratrice

Valérie Arsenault, musicienne et directrice artistique, Productions MEMO

Ombres Folles est membre 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**

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 juste un commentaire: j'ai beaucoup aimé ça!
Koralie, 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. Je suis sûr que l'obstination des narrateurs doit accrocher les enfants du début à la fin (parce que ça a fonctionné avec moi). Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point Quichotte était pertinent pour les enfants étant donné qu'il s'agit en quelque sorte d'une fable sur les dangers qu'on encoure à vouloir imiter ce que nos héros font dans les romans (ou la télé, les films, etc). Quichotte aurait eu besoin de lire: "N'essayez pas cela à la maison" au début de ses romans. La raison pour laquelle je n'associais pas Quichotte à l'enfance doit être qu'il meurt à la fin et que généralement les enfants sont protégés contre ces histoires. Pourtant, il y a des façons de leur présenter ces récits et vous avez trouvé une bonne manière en choisissant de créer un cycle.

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*...



Illusion Théâtre - Programmation découverte - 1er février 2013, 19h, 2 et 3 février 2013, 14h
En tournée en 2013-2014, voir dates plus bas

Les routes ignorées

Critique

[Imprimer la critique](#)

par David Lefebvre

On ne le dira jamais assez : assister à un spectacle au coeur de l'Illusion Théâtre, ce petit théâtre de poche de la rue Bienville, est une expérience en soi. Les petits comme les grands sont accueillis avec tant de chaleur et de cordialité qu'on ne peut que se sentir chez soi, ou presque. Ou alors, éprouver le merveilleux sentiment d'entrer dans le conte avant même qu'il n'ait débuté. L'an dernier, l'Illusion Théâtre avait ouvert ses portes à d'autres compagnies, dont KoboL Marionnettes. Cette fois-ci, l'expérience grandit et devient la Programmation découverte, qui propose cinq spectacles de marionnettes bien différents, pour enfants comme pour adultes, au cours des mois de février et mars.

Ce petit festival officiel démarre très agréablement avec la nouvelle création d'Ombres folles, *Les routes ignorées*. Une première version fut montée en mai 2012, puis retravaillée pour être présentée de façon plus définitive en novembre de la même année. *Les routes ignorées* s'inspire largement d'un conte national russe, généralement intitulé *Ivan-Tsarevitch, l'Oiseau-de-feu et le Loup-Gris*. Les créateurs ont su conserver la forme classique du conte, tout en l'adaptant pour le théâtre d'objets. Le jeune tsarévitch est mandaté par son père, le tsar, de ramener vivant l'Oiseau-de-feu qui dérobe les pommes d'or de son magnifique jardin. Le petit quitte le royaume et voit son cheval être dévoré par le Loup-Gris. Pris de remords soudains, la créature s'excuse auprès du garçon et lui offre son aide. Ils se rendent secrètement auprès de l'Oiseau, mais Ivan se fait prendre. Pour ne pas être accusé de vol en public, et en échange du volatile, il accepte de rapporter le Cheval à la crinière d'or, appartenant à un autre roi. Le manège se répète, mais cette fois-ci il doit ramener Hélène tsarevna la très belle. Réussissant sa mission, Ivan s'éprend d'Hélène lors du retour, et le Loup-Gris l'aidera à duper les deux tsars, Dolma et Afron, qui demandaient la jeune femme et le cheval. De retour auprès de son père avec de merveilleux cadeaux et l'amour de sa vie, il obtient la moitié du royaume et vécut heureux.

Pour cette création, Maxime Després, Maude Gareau et Olivier Monette-Milmore se sont inspirés du monde des livres pour enfants, et ce, de façon littérale. C'est un véritable régal de voir sortir d'un énorme bouquin les personnages aux allures ludiques et sympathiques (Colin St-Cyr Duhamel), ou alors d'assister à l'apparition soudaine du loup, passant au travers des feuilles d'un livre grand ouvert. À l'instar des livres animés (pop-up), les décors des différents royaumes se déploient sous nos yeux ahuris, laissant croire que l'on peut cacher un pays entier dans sa poche – ou dans sa bibliothèque (Isabel Uria à la conception, Marjolaine Samson aux illustrations). Du côté des personnages, le fameux Oiseau-de-feu semble être fait en origami, de feuilles de carton (en réalité du plastique, mais l'illusion est parfaite) qu'on aurait plié ici et là pour former son corps et ses ailes. La marionnette du Loup-Gris s'avère de la même facture (cartonnée), tout en étant de type à gaine, pour une manipulation dynamique et fluide. Si, par son apparence, cet animal farouche peut faire peur, le jeu de Maxime Després le rend totalement irrésistible – surtout lorsqu'il s'effraie de son ombre, un moment qui fait bien rigoler gamins et parents. Després excelle dans les différents rôles et accents, disparaissant derrière les personnages qu'il manipule. Maude Gareau s'occupe superbement du petit Ivan ainsi que de la narration.

Spécialité de la compagnie, le théâtre d'ombres fait partie intégrante du spectacle. Apparaissent sur de petits écrans de fortune les arbres du jardin du tsar ou la forêt des contrées lointaines, projetés grâce à un système d'éclairage caché sous la table de travail. Certaines images restent statiques, d'autres s'animent pour créer un certain mouvement lors des déplacements de nos valeureux voyageurs.

Si la morale reste confuse – si tu ne peux voler, utilise la ruse –, *Les routes ignorées* est un délice pour toute la famille. Charmante, ludique, la pièce propose des interprètes allumés, une musique (Olivier Monette-Milmore) inspirée du pays d'origine du conte et une histoire ancestrale qui éveille, encore et toujours, l'imaginaire.



Crédit photo : Marjolaine Samson



Crédit photo : Marjolaine Samson



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).

Humour russe et génie québécois pour enfants à la MDA



Benoit LeBlanc
Publié le 01 décembre 2015

Partager 1 Tweet G+1 0

0 Commenter Envoyer à un ami Imprimer

JEUNE PUBLIC. Humour, inventivité et amitié sont au coeur du spectacle
Les Routes ignorées que la compagnie de création Ombres Folles présente au Théâtre des Muses de la Maison des arts de Laval ce dimanche 6 décembre.

Pour cette production, les concepteurs Maxime Després et Maude Gareau reviennent aux premières amours d'Ombres Folles que sont les enfants et leur famille.

Misant depuis toujours sur la marionnette contemporaine et le théâtre d'ombre et d'objet, la troupe est allée chercher un conte typique de Russie, *Yvan Tsarévitch, l'Oiseau-de-Feu et le Loup-Gris*, pour offrir un spectacle imaginaire créé en 2012.



Depuis trois ans, ce conte magnifié par le jeu de marionnettes ouvre l'imaginaire des enfants qui complètent un monde dont les artistes ne leur montrent qu'une parcelle. (Photo gracieuseté)



«Nous voulions montrer tout l'aspect théâtral du conte, raconte Maude Gareau, directrice générale et artistique de la compagnie montréalaise fondée en 2005. Les Russes ont des récits avec beaucoup d'aventure, humour et sans morale.»

Rencontre fortuite

Dans *Les Routes ignorées*, le fils d'un tsar part à la recherche du mystérieux Oiseau-de-Feu. Plusieurs épreuves et rencontres jalonnent sa quête. Il croise la route de la Belle Hélène, d'un cheval à la crinière d'or et de deux tsars malintentionnés. Surtout, il devra surmonter sa peur pour s'associer avec le Loup-Gris, dont le secours sera nécessaire pour atteindre son but.

«C'est un conte initiatique, continue Maude Gareau. Tout seul, Yvan n'arriverait jamais à surmonter les épreuves. Il a besoin d'aide. Nous avons ajouté un deuxième niveau de lecture ci et là à l'humour russe qui peut devenir très noir et que nous avons dénoirci quelque peu pour les six ans et plus.»

L'équipe d'Ombres Folles avait envie d'une production ressemblant à un livre de conte qu'on ouvre pour en découvrir l'histoire. Le décor est ainsi constitué de cinq livres *pop-up* géants dans lesquels évoluent les personnages en deux et trois dimensions.

«Dans la tradition russe, les animaux ont des pouvoirs magiques, ajoute Maude Gareau. Nous avons travaillé une marionnette contemporaine qui va dans ce sens-là.»

Tournant sans cesse depuis la première de mai 2012, le spectacle a eu une soixantaine de représentations cette année.

La compagnie de création Ombres Folles présente «Les Routes ignorées», de Maxime Després et Maude Gareau, ce dimanche 6 décembre, à 14h, au Théâtre des Muses de la Maison des arts de Laval (1395, boulevard de la Concorde Ouest). Information: 450 667-2040.

Blogue *Les Délires de Marie* (par Marie-Andrée Parent)

mardi 28 mai 2013

Les Routes ignorées

La plus récente création d'Ombres Folles



Librement adapté d'un conte populaire russe, cette magnifique pièce fait naître ce récit à travers la marionnette, le théâtre d'ombres et les livres animés.

Suivez l'incroyable voyage d'Ivan Tsarévitch, parti à la recherche de l'Oiseau-de-Feu. Pour accomplir sa mission, le jeune Ivan devra visiter plusieurs royaumes et surmonter maintes épreuves auprès de son nouveau compagnon, l'effroyable Loup-Gris. Entrez dans un monde où l'amitié et l'humour permettent d'affronter toutes les peurs!

Très beau spectacle ingénieux et inventif où on a bien exploité le mélange des genres. Belle idée: les décors et les personnages sortent directement des livres!

Pour les petits et grands de 5 ans et plus.

À l'Auditorium de la Grande Bibliothèque

Dimanche 2 juin 2013 à 14h

www.ombresfolles.ca

dimanche 19 janvier 2014

Théâtre jeunesse en tournée

Deux excellents spectacles jeunesse que je vous recommande pour le propos, pour l'ingéniosité de la mise en scène et pour le grand plaisir qu'ils m'ont procuré; attrapez-les en tournée!

Les Routes ignorées

de la compagnie de création Ombres Folles

Création et interprétation: Maxime Després et Maude Gareau



Librement adapté d'un conte populaire russe, cette magnifique production met à l'honneur le pouvoir créateur du conte et l'inventivité de la marionnette.

Suivez l'incroyable voyage d'Ivan, parti à la recherche de l'Oiseau-de-Feu. Entrez dans un monde où l'amitié et l'humour permettent d'affronter toutes les peurs!

Pour les petits et grands de 5 ans et plus.

Entre le 19 janvier et le 24 février 2014

www.ombresfolles.ca

Quelques commentaires des spectateurs – *Les Routes ignorées*

Encore une fois, votre performance ne m'a que confirmé la qualité de votre proposition!

Maude Calvé-Thibault, Agente de programmation culture et communauté, TOHU

J'ai beaucoup apprécié votre spectacle, tant pour sa fraîcheur que pour sa beauté visuelle.

Sylvie Verreault, Agente de développement culturel, Ville de Prévost

Wow! Un spectacle ingénieux, vraiment hilarant qui enchante autant les enfants que les plus grands!

Pascale Bourgeois

J'ai adoré et mon meilleur ami aussi (3 ans et demi). Il a énormément apprécié de voir les marionnettes après le spectacle.

Martine Simard, Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville