

CE QUE CACHE LA FORÊT

Nouveau spectacle d'Ombres Folles : création prévue le 31 mai 2024

MARIONNETTES, THÉÂTRE D'OMBRES ET JEU D'ACTEURS

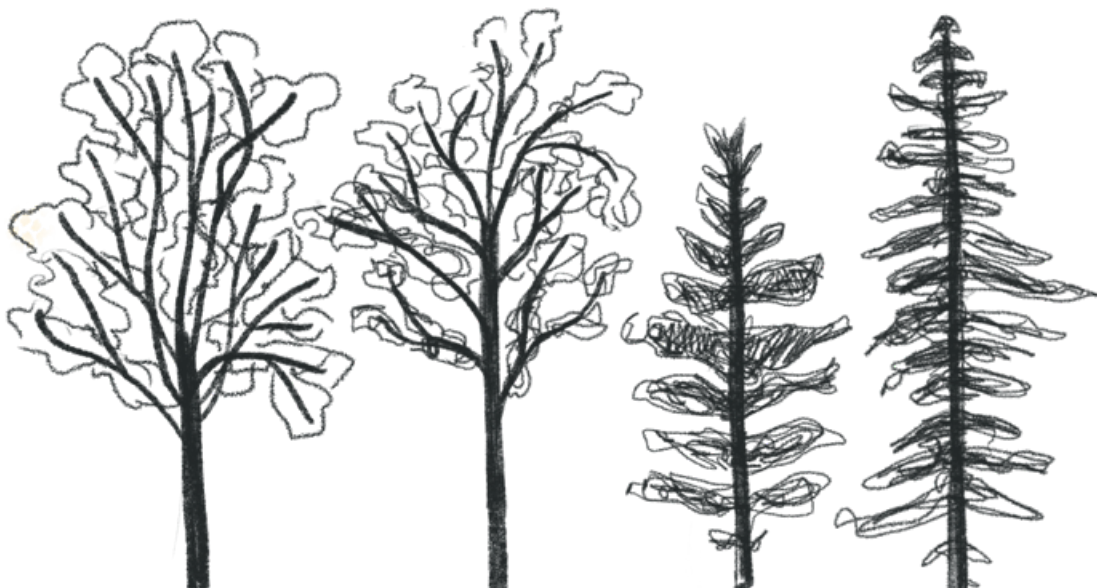
Public visé : à partir de 8 ans

Ce nouveau spectacle d'Ombres Folles se penche avec humour et fantaisie sur les relations interpersonnelles... qui nous empoisonnent.

Cinq marionnettistes se retrouvent lors d'une répétition, à quelques jours de la première. Les problèmes ne font que commencer quand l'un d'eux manque à l'appel.

Leur spectacle met en scène un monde d'oiseaux, exploré par un curieux ornithorynque ornithologue. À travers son périple, on observe des relations de pouvoir, d'amitié, de dépendance. Soumis aux forces de la nature et dans une ambiance de peur, des oiseaux se barricadent, sous le joug d'un des leurs. Mais trois petits oiseaux téméraires - exclus à cause de leur originalité - se lancent dans un grand voyage pour tenter de libérer leurs comparses. Leurs efforts vont-ils nourrir le fruit de la révolte ? Même les marionnettistes n'en sont plus certains.

En fait, l'influence entre le monde des oiseaux et le monde des marionnettistes se décuple, et trouble le dénouement du récit. Entre le côté contrôlant de l'un, la nonchalance de l'autre, le manque de confiance en soi et même la violence, les marionnettistes arriveront-ils à s'entendre et à conclure leur spectacle ? Qui retrouvera la liberté ?

INTENTION ARTISTIQUE

Par Maude Gareau, directrice artistique et générale d'Ombres Folles

Ce nouveau projet émerge de ma fascination pour les oiseaux et leurs comportements. À travers une oeuvre dédiée à un large public à partir de 8 ans, *Ce que cache la forêt* réunira marionnettes, jeu d'acteurs et théâtre d'ombre. Il mettra en scène des personnages d'oiseaux dans toute leur diversité de caractères, qui côtoieront un monde moins féérique: celui des humains. Car à travers cette fable animalière aux allures fantaisistes, *Ce que cache la forêt* souhaite aussi se pencher sur la nature humaine dans toute sa splendeur et tous ses désarrois.

Dans le monde des oiseaux, comme dans celui des humains, se joueront des luttes émotives: frustrations, aspirations, non-dits, joies, peines... tout le trop-plein émotif que l'on projette avec aisance sur ceux qui nous entourent et qu'on peine parfois à gérer intérieurement. Dans cet esprit, les états d'âme des comédiens-marionnettistes interféreront sur le comportement des marionnettes-oiseaux, transférant ainsi sur le monde ailé les conflits qui habitent les humains.

Ce que cache la forêt traitera donc de relations interpersonnelles. Comment apprend-on à interagir avec l'autre? Comment une saine relation peut-elle se dégrader? Pourquoi en vient-on à manipuler les intentions d'autrui? Comment un lien d'autorité peut-il dériver vers le harcèlement verbal ou la violence comportementale? Pourquoi veut-on parfois fixer l'enfant ou l'ami·e dans un caractère unique? Comment cela affecte-t-il la personne qui se fait encarcanner ainsi? Par le fait même, le spectacle explorera le désir de se transformer, de s'envoler; le besoin d'être nomade, libre.

À travers une scénographie en hauteur, *Ce que cache la forêt* donnera place à un monde aérien, parfois peuplé de cîmes d'arbres ou de rochers abrupts. En-bas se trouvera le monde des humains: dénudé, brut. Ce décor permettra des transformations: comment un environnement austère peut devenir le terrain d'une imagination débridée?

Cette création théâtrale réunira sur scène 4 comédiens-marionnettistes-techniciens. Ils seront des « super-héros de la scène »: capables de manipuler, jouer et narrer, tout en maniant la technique du spectacle, intégrant ainsi une partie des régies son et lumière aux actions de leurs personnages. Ce sera pour eux l'occasion d'altérer les relations entre comédiens grâce au pouvoir que confère le bouton GO de la régie...!

Les marionnettes imaginées sont de type «à tiges» manipulées vers le haut. Des ombres seront aussi créées pour donner de l'ampleur à l'espace scénique.

L'équipe de *Ce que cache la forêt* implique des collaborateurs talentueux et expérimentés qui ont tous un historique de collaboration créative avec Ombres Folles. Le noyau de création sera constitué du créateur et comédien Maxime Després et de moi-même, entourés de Manon Guiraud (accessoires, costumes et marionnettes), Rodolphe St-Arneault (scénographie et éclairages) et Pierre Alexandre Maranda (musique). Pour sa part, l'équipe de 4 interprètes sera complétée à l'automne 2023 lors d'un processus démocratique d'auditions afin de réunir une diversité de personnes sur scène.

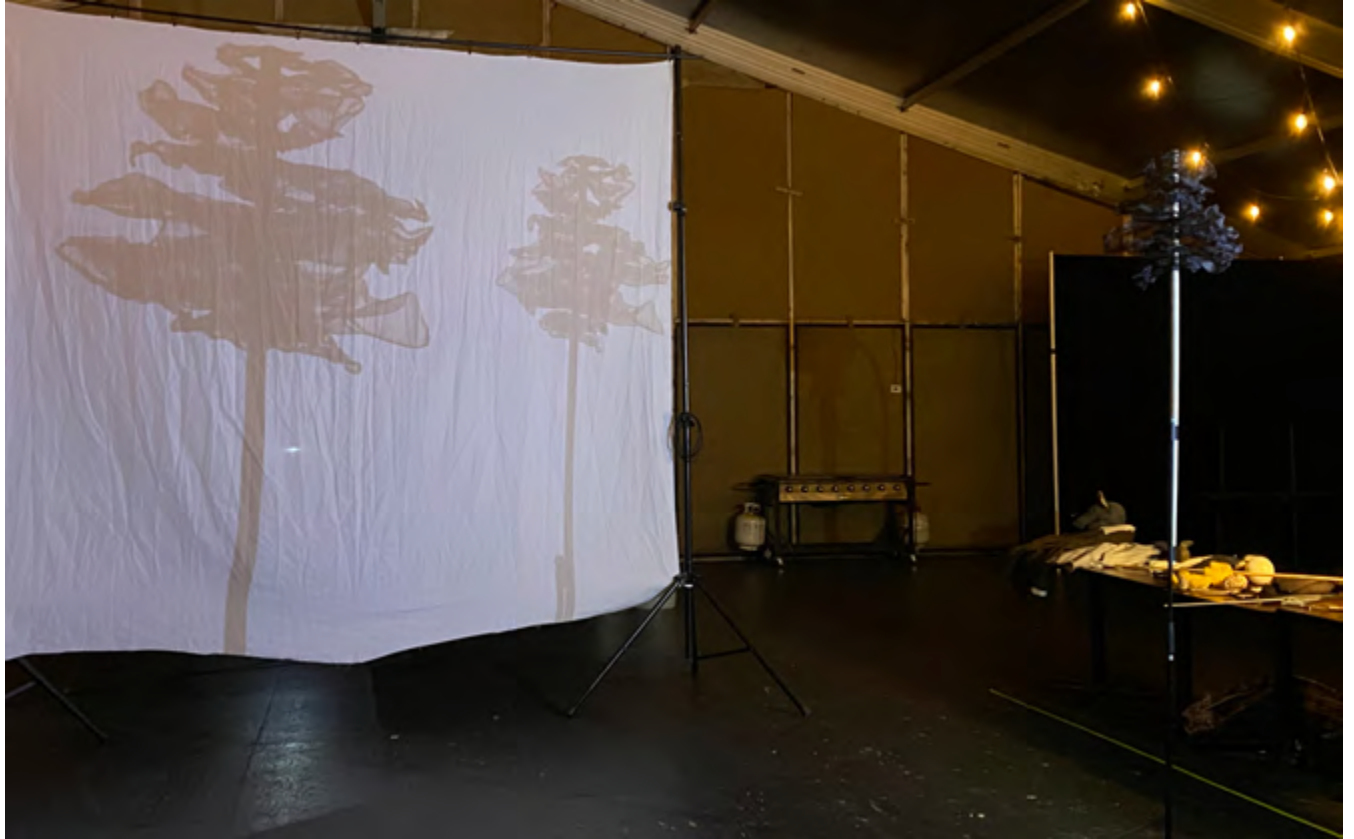
À chaque nouvelle création d'Ombres Folles, je souhaite partager avec un public intergénérationnel une thématique qui m'habite et qui m'apparaît à la fois brûlante d'actualité et universelle. Ainsi, nos précédentes productions ont abordé l'accélération sociale et ses conséquences d'aliénation (ACCELERANDO, 2015), la quête de gloire par la construction d'un monde illusoire (QUICHOTTE, 2017), la revalorisation des héroïnes oubliées et l'importance du métissage (CELLE QUI MARCHE LOIN, 2019) et l'adaptation au changement par l'imagination (POMELO, 2021). Avec *Ce que cache la forêt*, j'aborderai le sujet délicat des relations malsaines. Je souhaite exposer cette thématique à un large public à partir de 6 ans, avec humour et sensibilité, sans message moralisateur, pour permettre aux spectateurs une lecture personnelle des relations qui s'exposent à eux.

Inspirations pour accessoires et scénographie

Oeuvres de Patrick Dougherty

PHOTOS ET CROQUIS

Accessoires et scénographie

Photos de tests/prototypes

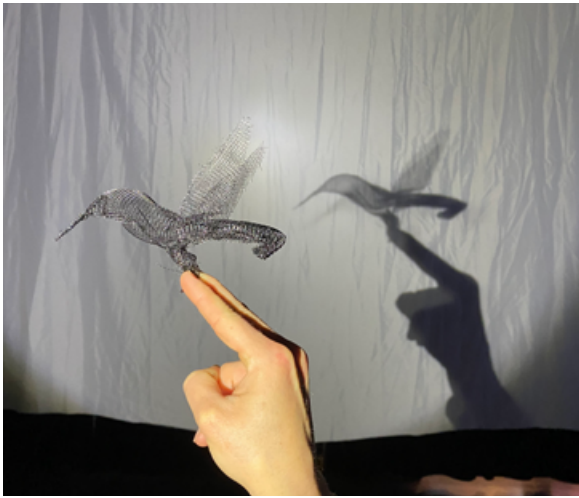

Accessoires et scénographie

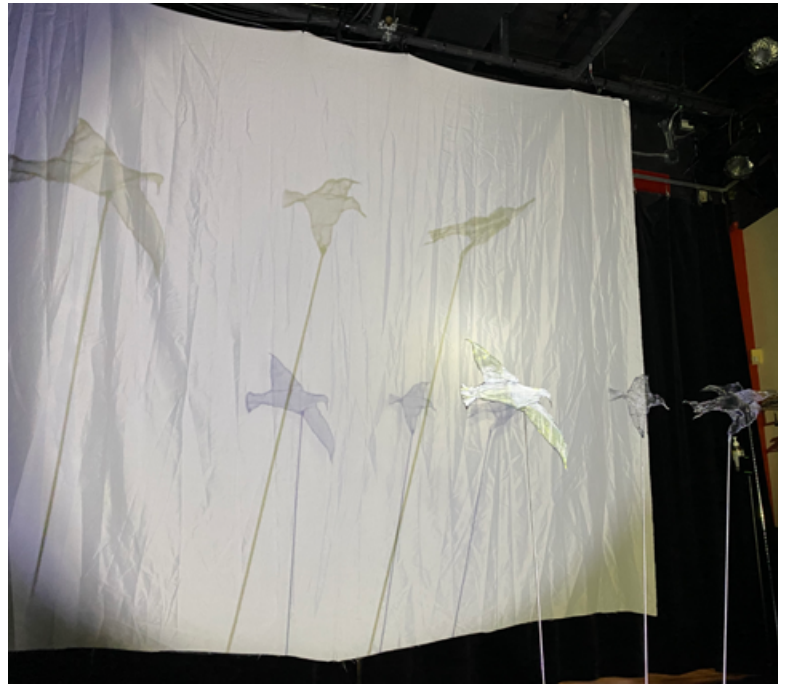
Croquis réalisés par Manon Guiraud

Théâtre d'ombre

Photos de tests/prototypes

Marionnettes

Photos de tests pour textures

Marionnettes

Croquis réalisés par Manon Guiraud

ÉCHÉANCIER

17 au 21 avril 2023: Résidence de création (Studio Beaupré, Maison Théâtre)

Explorations thématiques en mots et en images

12 au 23 juin 2023: Résidences de création (Petite-Vallée + Maison Théâtre)

Écriture scénique et textuelle + explorations avec marionnettes, musique et lumières

Juillet et août 2023: Écriture + Réalisation de maquettes et prototypes

4 au 8 septembre 2023: Résidence de création (La Bulle, Sherbrooke)

Écriture scénique et textuelle

Élaboration d'une première version de spectacle

Octobre 2023: Réalisation de préliminaires + Auditions pour compléter l'équipe d'interprètes

6 au 10 novembre 2023: Résidence technique (L'Illusion)

Premier travail de table et dans l'espace avec l'équipe d'interprète

Tests techniques

Novembre et décembre 2023: Réalisation de tous les éléments du spectacle

7 au 18 janv. 2024: Résidences techniques (Maison des arts de Laval + Théâtre Desjardins)

Mise en place des scènes + Ajustements des conceptions

Présentation d'extraits du spectacle en chantier

Janvier et février: Ajustements aux éléments du spectacle + Réalisation des costumes

26 fév. au 3 mars 2024: Résidence technique (L'Illusion)

Entrée en salle et répétitions + Représentations préliminaires

27 au 31 mai 2024: Résidence technique (Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce)

Entrée en salle et répétitions + Premières

OMBRES FOLLES

Ombres Folles défend un monde porté par l'imagination en créant des spectacles qui éveillent l'esprit fantaisiste des petits et grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine et du théâtre jeune public, la compagnie explore les croisements de genre entre théâtre de marionnettes, d'ombre et d'objet, tout en sondant nos peurs, nos travers et nos tabous.

Avec ses spectacles, Ombres Folles offre une vision du monde lumineuse et inventive. En choisissant des récits qui possèdent une dramaturgie forte et en leur insufflant une bonne dose de poésie, d'humour et d'humanisme, les artistes de la compagnie créent des œuvres capables de voyager, autant géographiquement que dans le cœur des spectateurs.

Fondée en 2005, la compagnie Ombres Folles a créé 8 spectacles et donné près de 550 représentations au Canada, aux États-Unis, en France, en Serbie et en Ukraine. La compagnie jouit aujourd'hui d'une reconnaissance dans les milieux du théâtre jeunesse et des arts de la marionnette.

Ombres Folles est membre de la Maison Théâtre, du Conseil québécois du théâtre, de l'Association des compagnies de théâtre, de l'Association québécoise des marionnettistes, de l'UNIMA Canada et d'Assitej Canada.

Ombres Folles est soutenue pour ses projets et tournées par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Maude Gareau, Création et mise en scène

Formée à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et auprès de maîtres de stage (notamment Fabrizio Montecchi, Massimo Schuster, Pierre Robitaille et Agnes Limbos), Maude Gareau est marionnettiste et metteuse en scène. En 2005, elle a cofondé la compagnie de création Ombres Folles qui se dédie à la marionnette contemporaine et à la tournée. Elle a été au cœur de tous les spectacles jeune public de la compagnie, dont elle est aujourd'hui directrice artistique et générale. Également formée en musique, Maude fait converger ses passions dans des œuvres multidisciplinaires. De 2011 à 2019, elle a participé à tous les spectacles de l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) en tant qu'assistante à la direction artistique. Entre 2020 et 2022, Maude a collaboré avec l'Ensemble Choros et avec le Duo AIRS sur des spectacles mêlant théâtre et musique. Maude est également formatrice auprès des enfants, en offrant des ateliers de théâtre d'ombre et d'objets.

Maxime Després, Création et interprétation

Finissant de l'École Supérieure de Théâtre de l'UQAM en 2007, Maxime s'est intéressé à plusieurs types de jeu durant sa formation : le jeu physique, le comique et l'absurde sont des cordes qu'il a mises à son arc. C'est à sa sortie du cadre académique qu'il touche à la marionnette... coup de foudre instantané ! Il participe à la création du spectacle *Les Routes ignorées* (Ombres Folles) et y interprète sept personnages, dont le fameux Loup-Gris. Ce personnage devient plus grand que son créateur et vole de ses propres ailes pour permettre à Maxime de fonder une famille. Mais en 2019, Maxime est fin prêt pour développer des spectacles de marionnettes qui sortent des sentiers battus. Il s'engage donc dans la création de *Pomelo*, toujours avec Ombres Folles, et collabore maintenant au projet *Murmurations*.

Manon Guiraud, Conception d'accessoires, costumes et marionnettes

Manon Guiraud voit les couleurs et les textiles comme ses outils de prédilection. Après un baccalauréat en scénographie à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, elle s'engage dans une maîtrise-crédation pour explorer le métissage et le rapport entre tradition et art dans les danses colombiennes. Cette recherche aboutit à la création de *Colombia Colora'*, un carnaval de trois soirs qui mêle danses et performances. Son goût pour les échanges interculturels et la rencontre de l'Autre l'amène à orienter sa pratique vers la médiation culturelle. Au théâtre, elle explore les richesses de la culture sourde aux côtés de Milena Buziak en signant les costumes de spectacles destinés aux enfants non-entendants (*Traversée, Cheval de bleu*). Dernièrement, elle a conçu la scénographie et les costumes de *Happy Hour*, de l'artiste péruvienne Ana Pfeiffer Quiroz. Elle conçoit actuellement les costumes de la prochaine création du Petit Théâtre de Sherbrooke, *Prince Panthère*.

Pierre Alexandre Maranda, Conception musicale

Le contrebassiste Pierre Alexandre Maranda a obtenu un prix avec grande distinction en musique de chambre (2010) et un prix à l'unanimité du jury en interprétation (2014) au Conservatoire de musique de Montréal. En parallèle, il a parfait son jeu d'improvisation auprès de René Lussier, Robert Marcel Lepage et Lori Freedman. Se démarquant par la variété des milieux auxquels il touche et par son intérêt pour la création, il participe à plusieurs ensembles dont l'Orchestre métropolitain, l'Ensemble contemporain de Montréal, Trio Rouso et Forestare. Il a travaillé avec plusieurs productions de danse, de cinéma et de théâtre, comme *What's next* (FTA, 2011) et *La démesure d'une 32a* (Espace Go, 2012). Plus récemment, il s'est lancé dans la composition et l'interprétation solo avec le spectacle *Pomelo* (Ombres Folles, 2021 - ...).

Rodolphe St-Arneault, Conception lumières et scénographie

Rodolphe St-Arneault est diplômé de l'École de Théâtre de Saint-Hyacinthe. Concepteur d'éclairage et régisseur de spectacle spécialisé en cirque et en danse, il fait également des projets théâtraux à l'occasion. Depuis sa sortie de l'école, il a travaillé notamment avec Julie Vincent, Yves Dagenais, Johanne Madore, Jamie Adkins, pour l'École Nationale de Cirque et a conceptualisé plusieurs événements privés d'envergure tant au Québec qu'à l'international. Depuis 2019, il collabore régulièrement aux créations d'Ombres Folles. Il explore aussi la lumière à travers la photographie artistique comme un projet parallèle à la scène.