

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

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

● 8 ans & +

Conception - Mäve Bonnefoi - mauve-b@hotmail.fr

Dossier de présentation

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

en ~~2~~ 3 temps, ~~3~~ 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, Quichotte et Sancho cherchent les aventures. L'imaginaire du frère chevalier s'interpose: il est coloré, épique et en théâtre d'ombre. Rapidement, on s'aperçoit que les croyances de Quichotte sont trop fortes... Partout, on le traite de fou. En suivant un duo clownesque, le public embarque dans une épopée 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 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 de papier et d'objets, ainsi qu'en théâtre d'ombre contemporain qui concrétise les illusions de Don Quichotte.

Les questionnements soulevés par Cervantes il y a plus de 400 ans sont toujours d'actualité, à l'ère des médias sociaux. Comme Quichotte qui cherche la gloire en se prenant pour un chevalier, ne cherchons-nous pas souvent à parfaire notre identité virtuelle, quitte à l'altérer pour gagner en prestige? Où se situe la limite entre ambition et illusion? Entre rêve et folie?

Conseil des arts et des lettres du Québec

Montréal

Conseil des arts du Canada

Canada Council for the Arts

Texte, mise en scène et scénographie: **Benjamin Déziel et Maude Gareau**

Interprétation: **Maude Gareau et Alexandre Iannuzzi**

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 DufourForget**

Regards extérieurs: **Maxime Després et Hélène Ducharme**

Photos: **Jean-Michael Seminaro**

VIDÉOS

Liste de lecture Youtube (extraits et intégrale): <https://lc.cx/gWnT>

INFORMATIONS TECHNIQUES

Durée: 60 minutes | Jauge maximale: 230

Public familial: 8 ans et plus | Public scolaire: 8 à 13 ans

Montage: 6 heures | Démontage: 2 heures

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

Un cahier pédagogique est disponible

« Le duo clownesque formé par Benjamin Déziel et Maude Gareau donne le ton à une production pleine de malice, d'humour et de trouvailles amusantes. [...] Avec *Quichotte*, Ombres Folles 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! »

Daphnée Bathalon, Mon Théâtre. qc.ca, 18 novembre 2018

Ombres Folles a gagné des prix au Festival international de théâtre jeune public à Subotica (Serbie, 2016) et au Festival Puppet UP! à Kyiv (Ukraine, 2017).

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.

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

Nous avons créé un spectacle en duo 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.

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 ?

Théâtre de papier... tordu

Révélant la fragilité des personnages et la brutalité du monde de Quichotte, les marionnettes sont créées en direct avec les pages d'un grand livre (représentation du roman de Cervantes). Ces êtres de papier sont malmenés, tordus et parfois même déchirés. Cette esthétique brute contraste avec le monde coloré et joliment dessiné des ombres, qui illustre les chimères de Quichotte.

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 défaire 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 bernier 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.

BIOGRAPHIES

MAUDE GAREAU

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE, 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 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. Impliquée dans son milieu, elle a siégé au conseil d'administration de l'Association québécoise des marionnettistes de 2015 à 2023 et en a assumé la présidence de 2019 à 2022, période durant laquelle elle a aussi siégé au conseil d'administration du Conseil québécois du théâtre.

BENJAMIN DÉZIEL

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET INTERPRÉTATION

Ayant obtenu des premiers rôles dans des œuvres à succès tels *20h30 chez Mathieu*, *District 31*, *Alerte Amber* et le court-métrage maintes fois primé *Neige*, Benjamin Déziel a aussi défendu plusieurs rôles au théâtre, notamment dans *La Gardienne* de Catherine Paquin-Bécharde et Véronique Pascal, *La nuit la vigie* de Véronique Pascal, *Warwick* de Jean-Philippe Baril-Guérard, *Quichotte*, de Maude Gareau et Benjamin Déziel. Depuis 2015, Benjamin co-anime *Es-Tu Game?*, une chaîne web très populaire portant sur l'univers des jeux de société. À l'automne 2018, il devient aussi l'un des animateurs des capsules web *Force 4* du Grand défi Pierre Lavoie. Grand passionné du milieu artistique, il co-anime le Festival des Arts de Ruelle depuis plusieurs années à Montréal. Depuis 2019, Benjamin ajoute des cordes à son arc avec la réalisation cinématographique de même que la production théâtrale en co-dirigeant sa compagnie théâtrale Les compagnons baroques. Il a notamment réalisé le court-métrage de fiction *Mégot*, diffusé à Fantasia en 2020, et prépare le prochain spectacle de sa compagnie portant sur la décroissance.

OLIVIER MONETTE-MILMORE

MUSIQUE, ASSISTANCE À LA CRÉATION ET RÉGISSEUR

Olivier est un guitariste et compositeur autodidacte. D'abord, il cumule des expériences dans des groupes de musique (folk, rock, blues et métal). Puis, il assume sa passion pour les trames sonores en fondant une compagnie de théâtre pour laquelle il composera de la musique originale. Il devient ensuite un collaborateur régulier sur les productions d'Ombres Folles, composant la musique de cinq de leurs créations, en plus d'assumer les postes d'assistant à la création et de régisseur. Après diverses expériences dans les arts de la scène et de nombreuses explorations musicales dans des groupes de musique, il effectue des études en musique de film (DESS en musique de film - UQAM, 2017-2018). Il signe maintenant des trames sonores pour des courts métrages cinématographiques, notamment avec les Productions Mot-Clef et Le Zoo. Il collabore régulièrement avec le Théâtre Félé et le Théâtre des Petites Âmes. Depuis une dizaine d'années, il opère un studio de son dans lequel il œuvre comme ingénieur de son, mixeur et réalisateur pour différents projets audios et musicaux.

COLIN ST-CYR DUHAMEL

MARIONNETTES ET ACCESSOIRES

Colin se consacre à la marionnette sous tous ses angles depuis plus de douze ans. Il fabrique, interprète, conçoit et met en scène. Ses fabrications ont joué sous les bannières du Théâtre de l'Avant-Pays, de Patrimoine Canada et du Terra Karnaval (Festival Juste Pour Rire). Comme interprète, on peut le voir tourner avec Cabaret Décadance et *Storyville Mosquito* de Kid Koala. Il mène aussi ses propres créations de rue en tant que membre du duo créatif Les Pas Sortables. Ombres Folles et lui collaborent depuis 2011 : *Les Routes ignorées*, *Accelerando*, *Quichotte* et *Pomelo*.

ISABEL URÍA

STRUCTURES D'OMBRES EN POP-UP

Isabel Uría travaille comme designer et ingénieure papier depuis plus de 12 ans et dirige le studio de création Paper Design Paper. Elle se spécialise dans la création de pop-up, de sculptures, d'œuvres décoratives en papier, de cartes, d'emballages design et même de présentations environnementales plus grandes que nature. Elle collabore avec Ombres Folles depuis 2011 (*Les Routes ignorées*, *Quichotte* et *Pomelo*). Après avoir obtenu son baccalauréat en Visual Communication Design de la Art Academy of Cincinnati en 2008, Isabel a travaillé pour LPK, une grande firme de design à Cincinnati, Ohio. Elle a ensuite poursuivi ses études en obtenant une maîtrise en design graphique du MICA (Maryland Institute College of Art) en 2011. Originaire de l'Équateur, Isabel a vécu et visité de nombreux endroits à travers le monde. Son amour du voyage et son aptitude à parler trois langues ont permis à Isabel d'être conférencière et présentatrice lors de quelques événements nationaux et internationaux. Elle réside actuellement à Philadelphie, en Pennsylvanie, avec son mari et son teckel à poil long, Moose.

Fondée en 2005 à Montréal, au Québec, la compagnie Ombres Folles crée des spectacles qui éveillent l'esprit fantaisiste des petits et grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine et du théâtre jeune public, Ombres Folles 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 oeuvres capables de voyager, autant géographiquement que dans le coeur des spectateurs.

Ombres Folles a créé 9 spectacles et donné plus de 600 représentations au Canada, en Corée du Sud, 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 de la marionnette.

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

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.