CE QUE CACHE LA FORÊT

De Maxime Després et Maude Gareau

Dès 8 ans

Marionnettes, ombres et interprètes

Une production d'Ombres Folles

Conception graphique • Mauve Bonnefoi • mauve-b@hotmail.fr

CE QUE CACHE LA FORÊT

Création 2025

MARIONNETTES, THÉÂTRE D'OMBRES ET INTERPRÈTES

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 emprisonnent.

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 à la fois de mon désir de sonder un sujet sombre et de le lier à son antithèse. D'une part, je souhaitais créer une œuvre qui explore les relations interpersonnelles, particulièrement celles qui ne nous permettent pas d'avancer, celles où l'on se retrouve prisonniers, captifs de l'autre et de nous-mêmes. D'autre part, je porte un amour inconditionnel aux oiseaux, et ce, entre autres parce qu'ils évoquent pour moi le voyage et la liberté. Ainsi m'est venue l'idée de réunir ces deux sujets, source de métaphores porteuses.

À travers une œuvre dédiée à un large public de 8 ans et plus, *Ce que cache la forêt* réunit marionnettes, interprètes et théâtre d'ombres dans une mise en abyme. Il met en scène une fable d'oiseaux, narrée par un curieux ornithorynque ornithologue. Ce récit est lui-même raconté par une équipe de marionnettistes en répétition. Le thème des relations est donc ici raconté sur deux fronts: l'un poétique, grâce à une fable métaphorique où des oiseaux s'enferment dans une forteresse pour se protéger, et doivent trouver comment en sortir pour retrouver leur liberté; l'autre pragmatique, suivant le parcours tumultueux (et souvent risible) de quatre marionnettistes aux prises avec des relations tendues et qui aimeraient bien retrouver aussi plus de liberté.

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 marionnettistes interfèrent sur le comportement des marionnettes-oiseaux, transférant ainsi sur le monde ailé les conflits qui habitent les humains.

Ce que cache la forêt pose plusieurs questions à propos des relations interpersonnelles, y apportant un regard philosophique et ouvert. 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 ou la violence ? Pourquoi veut-on parfois fixer quelqu'un dans un caractère unique ? Comment cela affecte-t-il la personne qui se fait encarcaner ainsi ? Par le fait même, le spectacle explore le désir de se transformer, de s'envoler; le besoin d'être nomade, libre.

SCÉNOGRAPHIE, MARIONNETTES ET OMBRES

À travers une scénographie en hauteur, *Ce que cache la forêt* donne place à un monde aérien, parfois peuplé de cîmes d'arbres ou de rochers abrupts. En-bas se trouve le monde des humains : dénudé et brut.

Cette création théâtrale réunit sur scène 4 marionnettistes. Ils sont des « super-héros de la scène » : capables de manipuler et jouer, tout en maniant la technique du spectacle, intégrant ainsi une partie des régies son et lumière aux actions de leurs personnages. Ils et elles peuvent ainsi altérer le déroulement du spectacle grâce au pouvoir que confère le bouton GO de la régie...!

Les marionnettes sont de type « à tiges » manipulées vers le haut pour les petits oiseaux et de type «habitées» pour les grands oiseaux. Des ombres sont projetées à la fois pour créer des murmurations d'oiseaux et pour créer une forêt.

Cette nouvelle production relève le défi de créer à la fois un monde féérique et majestueux (en marionnettes et théâtre d'ombres), et de le casser à tout moment en revenant à la froideur du monde réel des marionnettistes.

Marionnettes

Croquis réalisés par Manon Guiraud

ÉQUIPE

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 est constitué du créateur et comédien Maxime Després et de moi-même, entourés de Manon Guiraud (accessoires, costumes et marionnettes), Pierre Alexandre Maranda (musique) et Rodolphe St-Arneault (scénographie et éclairages). L'équipe de marionnettistes-interprètes réunit une belle diversité sur scène, avec Maxime Després, Paola Huitron, Olena Khomyakova et Jacques Laroche.

THÉMATIQUES

À chaque 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'aborde avec humour et sensibilité le sujet délicat des relations malsaines. Je souhaite exposer cette thématique à un large public, sans message moralisateur ni réponse toute faite, pour permettre aux spectateurs de faire une lecture personnelle des relations qui s'exposent à eux.

ÉCHÉANCIER DE CRÉATION

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

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

6 au 10 novembre 2023: Résidence de création (L'Illusion, Théâtre de marionnettes)
Premier travail de table avec les interprètes + 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 + Présentation d'extraits du spectacle en chantier

26 fév. au 3 mars 2024: Résidence technique (L'Illusion, Théâtre de marionnettes)
Entrée en salle et répétitions

Mai 2024: Répétitions + Finalisation de tous les éléments du spectacle

27 au 31 mai 2024: Résidence technique (Maison de la culture NdG - Monkland)
Entrée en salle et répétitions + Représentations préliminaires

Septembre à décembre 2024: Peaufinement du spectacle + Répétitions

20 au 25 janvier 2025: Résidence technique (Maison de la culture Janine-Sutto)
Entrée en salle et répétitions + Premières officielles

PHOTOS DE RÉPÉTITIONS

par Jean-Michael Seminaro

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 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 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

Maxime Després | Auteur, créateur et interprète-marionnettiste

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, 2012) 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 *Ce que cache la forêt*.

Maude Gareau | Autrice, créatrice, metteuse en scène et conceptrice théâtre d'ombres

Formée à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et auprès de maitres 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.

Manon Guiraud | Conceptrice 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-création 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*.

Paola Huitrón | Interprète-marionnettiste

Paola Huitrón, diplômée en jeu au Mexique, travaille au sein de différentes compagnies professionnelles de théâtre de marionnettes. En 2013, elle entame une recherche sur la marionnette et les matériaux qui lui font parcourir d'autres pays. Elle s'installe au Québec pour compléter une maîtrise sur la marionnette virtuelle à l'École Supérieure de Théâtre de l'UQAM. En plus de travailler sur ses propres créations, elle collabore avec plusieurs compagnies québécoises, dont le Théâtre Motus, L'Illusion Théâtre de marionnettes et Ombres Folles.

Olena Khomyakova | Interprète-marionnettiste

Olena Khomyakova est une marionnettiste, comédienne et assistante à la mise en scène d'origine ukrainienne. Suite à une formation en mise en scène à l'Université de Rivne (Ukraine), elle a travaillé pendant 13 ans comme marionnettiste, répétitrice et assistante à la mise en scène au Théâtre régional des marionnettes de la ville d'Ivano-Frankivsk, ainsi que 3 ans comme comédienne au Théâtre If. Elle possède aussi une vaste expérience comme animatrice et professeure de théâtre. Arrivée à Montréal en 2015, elle a été maîtresse de cérémonie et animatrice de l'espace pour enfants « Dzyga » dans le cadre du Festival Ukrainien à Montréal (2016-2020). Après être devenue membre de Diversité artistique Montréal, Olena a été sélectionnée parmi plusieurs membres de DAM pour passer l'audition annuelle du Théâtre du Quat'Sous (2018). En 2019, elle a fait l'assistance à la mise en scène du spectacle *Fils de Quoi* (Théâtre L'Avant Pays). En 2020, elle est devenue créatrice et réalisatrice du projet *Entre les images* (vidéos poèmes). En 2022, Olena a fondé l'organisme KOLO qui a pour mission de diffuser et de soutenir la culture ukrainienne. Depuis 2023, Olena est marionnettiste pour le spectacle *176 pas* du Théâtre de l'Œil.

Jacques Laroche | Interprète-marionnettiste

Jacques Laroche est comédien, metteur en scène et auteur. Il est l'un des fondateurs du Théâtre de la Petite Marée et son directeur artistique de 1997 à 2001 et de 2008 à 2023. Depuis sa diplomation du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1993, il a toujours été au cœur de la création québécoise contemporaine. Il est à l'origine entre autres des Productions Préhistoriques et du OFFTA. Il a collaboré étroitement avec de nombreuses compagnies de théâtre. Il a participé à toutes les créations du Sous-Marin Jaune (*Candide*, *La Bible*, *Le discours de la méthode*, *Les Essais de Montaigne*, *Kanata*, *Guerre et Paix*). Il a tenu une trentaine de rôles sur scène et il a été dirigé, entre autres, par Claude Poissant, Serge Denoncourt, Michel Nadeau, Gill Champagne, Antoine Laprise, Olivier Keimed, Jean-Pierre Ronfard et Alice Ronfard. Il est aussi reconnu pour son expertise en marionnette et en clown. Il est considéré par ses pairs comme le spécialiste du bouffon au Québec, univers qu'il a exploré auprès de ses maîtres Marc Doré au Conservatoire de Québec et à l'école Philippe Gaulier de Londres. Il enseigne parfois au Conservatoire d'Art Dramatique de Québec et à l'École Nationale de Théâtre.

Pierre Alexandre Maranda | Concepteur musical

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 Rousso 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 | Concepteur lumières et scénographe

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 évènements 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.