

Ici et Là

SPECTACLE POUR HAMSTERS ÉGARÉS

Marionnettes et décors animés

4 ans et plus

DESCRIPTION DU PROJET

Ici et Là est porté par l'artiste Olena Khomyakova, actrice et marionnettiste d'origine ukrainienne. Olena a commencé à travailler sur le conte *Ici et Là* en 2017, deux ans après son arrivée au Canada. Ayant en poche un récit de l'auteur ukrainien Volodymyr Chetaï et des marionnettes fabriquées par la scénographe ukrainienne Darya Kushnirenko, elle souhaitait créer un spectacle solo avec cette histoire qui parle d'amitié, de jalousie et de « chez-soi », et qui s'adresse aux tout-petits. En 2024, elle a présenté cette idée de spectacle à Maude Gareau, directrice artistique et générale d'Ombres Folles, qui a été charmée par le projet, ses thématiques et ses personnages.

RÉSUMÉ DU RÉCIT

Deux hamsters inséparables, Ici et Là, vivent paisiblement dans la vallée, partageant tout, en harmonie. Un jour, une grenouille s'installe dans leurs champs. Avec ses mots habiles et ses insinuations sur l'injustice, elle sème la discorde entre les deux amis. Leurs querelles les poussent à se séparer. Pendant ce temps, la grenouille profite de la situation pour s'approprier leurs ressources et vivre confortablement, en chantant pour attirer des insectes à manger. Pourtant, elle ne semble toujours pas satisfaite...

Chacun de leur côté (mais passant par les mêmes chemins), les hamsters Ici et Là sont à la recherche d'une solution à leur problème. Ils partent dans la forêt, puis dans le marais, et rencontrent quelques sages et curieux personnages, ce qui les mènera vers une autre grenouille. Grâce à toutes ces rencontres, Ici et Là retrouveront la route vers leur amitié et leur chez-soi, et permettront à la grenouille de doucement guérir de sa jalousie.

INTENTIONS ARTISTIQUES

Dans ce spectacle, Maude et Olena souhaitent explorer en profondeur **les thèmes de l'amitié et du foyer (le chez-soi), abordant par le fait même l'idée d'immigration.**

Qu'est-ce qui, dans une maison, nous rend heureux ?

Quelle importance notre nid, notre foyer, a-t-il dans notre vie ?

À quel point est-il facile de se sentir bien dans une autre maison ?

Quelle est l'importance de la présence d'une personne chère à nos côtés pour qu'un lieu devienne un foyer chaleureux ?

Les créatrices veulent examiner ces questions à travers l'histoire de deux amis hamsters et, avec les enfants, définir ces notions en utilisant **une forme intimiste**. Cela permettra **une collaboration étroite avec les spectateur·rices** et donnera à chacun·e la possibilité de se sentir partie prenante de cette aventure théâtrale, à la recherche de réponses à la question : qu'est-ce que c'est, « mon chez-moi » ?

Mise en scène et esthétique

Le spectacle se déploiera **en solo**, mettant en scène **Olena Khomyakova** qui sera à la fois **narratrice et marionnettiste**, interprétant tous les personnages de ce conte. Il s'agit d'une première pour Ombres Folles, qui a plusieurs fois expérimenté les spectacles en duo, et qui aborde le défi de la forme solo avec enthousiasme. Grâce à ses expériences de comédienne et marionnettiste, Olena intégrera à la fois du jeu clownesque et du chant dans son travail de narration et de manipulation.

Avec des **marionnettes sur table**, dont certaines combinent aussi la **technique de gueule à pince**, le spectacle se déploiera dans **une scénographie à la fois simple et ingénieuse**. Nous imaginons des petites tables/ stations sur lesquelles des **décors en carton, tissu et polycarbonate** se déploieront pour créer les environnements dans lesquels les personnages évoluent : champs, terriers, marais, forêt.

Équipe de création

C'est l'artiste et designer papier **Isabel Uria** qui concevra **ces univers surprenants et évolutifs**, elle qui a travaillé sur plusieurs productions d'Ombres Folles, laissant sa marque visuelle unique et magnifique (*Les Routes ignorées*, 2012; *Quichotte*, 2017; *Pomelo*, 2021). Grâce à son expertise en création papier et *pop-up*, Isabel pourra fabriquer des écrins parfaits pour accueillir les personnages d'*Ici et Là*.

L'équipe est également composée d'**Olivier Monette-Milmore à la musique**, de **Mélanie Whissell aux éclairages** et de **Leïlah Dufour-Forget aux accessoires et costumes**.

Olivier, compositeur et guitariste polyvalent, apportera à *Ici et Là* une **musique originale et évocatrice**, grâce à son expérience dans divers genres musicaux et à sa maîtrise de la composition pour le théâtre et le cinéma. Collaborateur de longue date d'Ombres Folles, ayant composé pour cinq de nos créations, il connaît parfaitement l'esthétique de la compagnie et enrichira *Ici et Là* d'une trame sonore qui allie sensibilité et poésie, renforçant l'émotion et la narration du spectacle.

Mélanie est une adepte des petites sources lumineuses et des éclairages conçus spécifiquement pour les petites formes. Elle pourra ainsi créer des **structures lumineuses** qui renforcent l'intimité du spectacle, tout en permettant une forme **qui peut se déployer autant dans des salles de théâtre équipées que dans des lieux moins conventionnels**.

Par son expérience et sa créativité, Leïlah pourra créer un **costume ingénieux et « marionnettique »** pour la comédienne-marionnettiste, afin de soutenir sa performance solo et les nombreux personnages à interpréter.

Maude Gareau agira quant à elle comme metteuse en scène, en partenariat avec Olena Khomyakova. Forte de ses nombreuses expériences, elle pourra **créer un spectacle intergénérationnel qui allie humour, sensibilité et inventivité**.

Public cible

Dédié aux enfants de 4 ans et plus, *Ici et Là* souhaite toucher un public interculturel avec une **création bilingue** (français / ukrainien, et éventuellement anglais) et ainsi permettre à des enfants immigrés d'Ukraine de connecter avec leur langue natale.

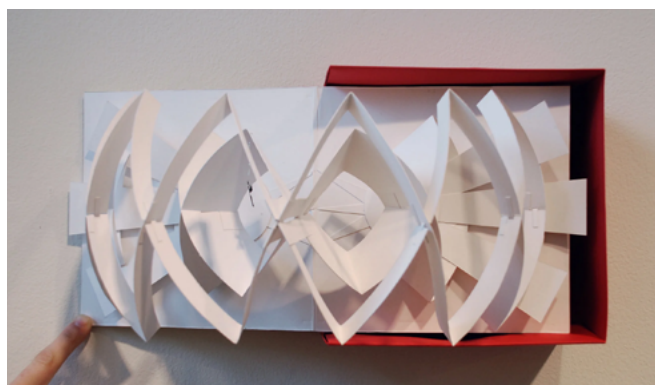
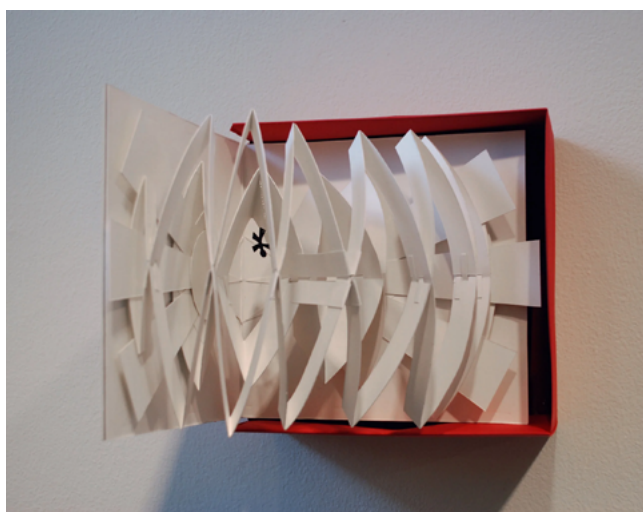
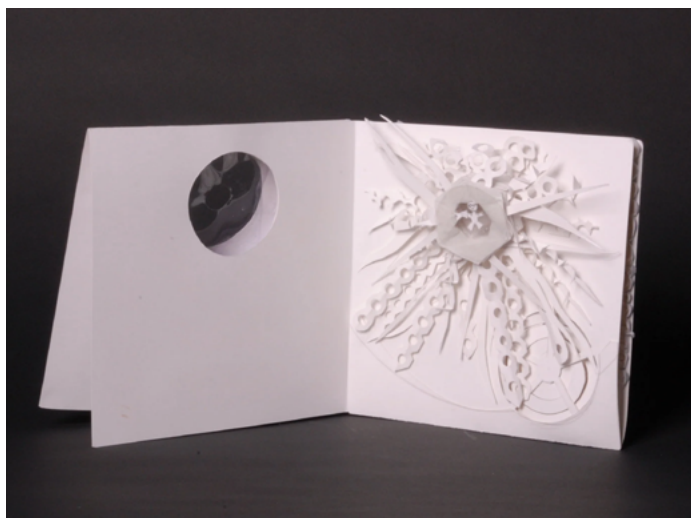
Grâce à une œuvre sensible et humoristique, la compagnie veut susciter des discussions en famille sur des thèmes tels que **l'amitié, la résilience et la notion de chez-soi**.

Tout au long du processus de création, **des rencontres avec la communauté ukrainienne** sont souhaitées, autour d'ateliers de méditation et de présentations d'étapes de travail. Ces démarches visent à préparer la version ukrainienne du spectacle et à bâtir un atelier interactif avec Olena Khomyakova, qui sera offert en complément du spectacle.

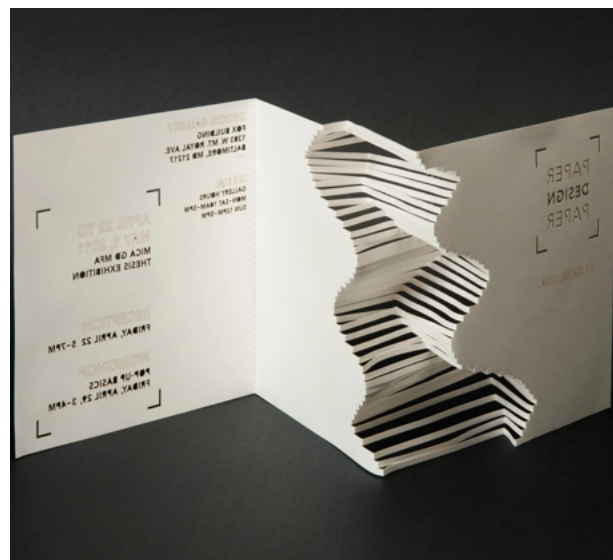

INSPIRATIONS

Voici quelques exemples d'œuvres d'Isabel Uria qui montrent comment on peut transformer un décor durant le spectacle.

Voici d'autres exemples de projets d'Isabel Uria qui montrent comment les œuvres papier peuvent créer des décors qui structurent l'espace ou se déploient pour créer un parcours.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Olena Khomyakova

Créatrice et interprète-marionnettiste

Olena Khomyakova est une marionnettiste, comédienne et assistante à la mise en scène d'origine ukrainienne, basée à Bois-des-Filion. 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 (Ukraine), ainsi que 3 ans comme comédienne au Théâtre If (Ivano-Frankivsk, Ukraine). 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 de Montréal (2016-2020). En tant que membre de Diversité artistique Montréal, Olena a été sélectionnée 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 sans but lucratif KOLO dont le but est de diffuser et de soutenir la culture ukrainienne. Depuis 2023, Olena est marionnettiste dans le spectacle *176 pas* du Théâtre de l'Œil. En 2024, elle a collaboré pour la première fois avec Ombres Folles, comme marionnettiste et comédienne, pour le spectacle *Ce que cache la forêt*.

Maude Gareau

Metteuse en scène + directrice artistique et générale d'Ombres Folles

Établie à Montréal, Maude Gareau a été formée à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et auprès de maîtres de stage, notamment Agnès Limbos, Fabrizio Montecchi, Pierre Robitaille et Massimo Schuster. En 2005, elle a cofondé la compagnie de création Ombres Folles qui se dédie à la marionnette contemporaine et à la tournée, et dont elle est aujourd'hui directrice artistique et générale. Elle a été au cœur de tous les spectacles de la compagnie, à la fois en tant que créatrice, autrice, metteuse en scène, comédienne et marionnettiste (notamment pour les œuvres *Les Routes ignorées*, *Quichotte*, *Celle qui marche loin* et *Pomelo* qui ont fait près de 600 représentations au Canada et à l'international). Également formée en musique, Maude fusionne ses passions dans des œuvres multidisciplinaires. À ce titre, elle a collaboré aux spectacles de l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) de 2011 à 2019 en tant qu'assistante à la direction artistique, coordonnatrice de production et régisseuse. Entre 2020 et 2022, elle a fait la mise en scène de spectacles combinant théâtre et musique avec l'Ensemble Choros et avec le Duo Airs. Elle partage aussi ses compétences en tant que formatrice, offrant des ateliers de théâtre d'ombres et d'objets aux enfants comme aux adultes. Ayant à cœur la défense des intérêts de son milieu, elle a siégé au conseil d'administration de l'Association québécoise des marionnettistes (AQM) de 2015 à 2023 et en a assumé la présidence de 2019 à 2022.

Volodymyr Chetaï

Auteur

Originaire de Kyiv (Ukraine), il a étudié à l'Université d'État Ivan Franko de Lviv (1996). Il possède une expérience dans la défense des droits de l'homme ainsi que dans l'enseignement. L'écriture fait aussi partie de sa vie. Depuis 2006, il écrit les *Histoires vraies de la Forêt enchantée*. Ce recueil a été récompensé lors du premier concours de littérature pour enfants « Cigogne d'or », où l'auteur a remporté la troisième place dans la catégorie « Conte d'auteur » (2008). Ses œuvres ont également été remarquées lors des concours « Conte de Noël » (2008 et 2009).

Darya Kushnirenko

Conceptrice de marionnettes

Actrice, scénographe, pédagogue et metteuse en scène, Darya est enseignante en fabrication de marionnettes au département d'animation de l'Université nationale des arts de Kharkiv (Ukraine). Lauréate du prix régional Vitaliy Smolyak en scénographie (2019). Elle est l'instigatrice du cours « Technologie de fabrication de marionnettes de théâtre » (2017) et a réalisé plusieurs séries de vidéos pédagogiques sur les techniques de fabrication de marionnettes (2020-2023). En tant que scénographe, elle a collaboré avec de nombreux théâtres en Ukraine, en Biélorussie, en Italie et en Lituanie, créant les décors et marionnettes de plus de 30 spectacles, notamment *La Route de Bethléem* (2018, prix de scénographie), *Le Petit Mouk* (2022), *Dorothée au pays d'Oz* (2024), *Hansel et Gretel* (2024), *Le Garçon Petit-Pouce* (2025). Actrice de théâtre et de télévision, elle participe également à des projets internationaux et à de nombreux festivals en Europe. Musicienne, chanteuse et compositrice, elle a été membre du groupe folk-rock BANDURBA ND (2005–2016) et depuis 2019 du groupe Bud'more, avec lequel elle se produit régulièrement en festivals et concerts-bénéfices. Depuis 2022, elle mène une activité bénévole très engagée, en organisant des spectacles caritatifs, des collectes de fonds et des interventions culturelles destinées aux territoires libérés d'Ukraine ou aux Forces de défense ukrainiennes.

Olivier Monette-Milmore

Compositeur

Olivier est d'abord compositeur et concepteur sonore, basé à Laval. Il participe aussi à des tournées à titre de régisseur pour des spectacles de théâtre et porte le chapeau de regard extérieur lors de créations de spectacles pour le jeune public. Sa musique est inspirée par son goût pour la recherche et la découverte pour créer des trames sonores sensibles aux sonorités hybrides, alliant des instruments d'orchestres à l'électro. Il compose actuellement des trames sonores pour le Théâtre Félé, les Compagnons baroques et Créations sans escale, tout en gérant les activités de son studio d'enregistrement, où il réalise des albums musicaux indépendants. Olivier détient un baccalauréat en sociologie (UQAM 2008) ainsi qu'un D.E.S.S. en musique de film (UQAM 2019). Ces deux champs d'intérêts demeurent indissociables dans ses pratiques artistiques.

Isabel Uria

Conceptrice décors animés (*pop-up*)

Isabel travaille comme designer et ingénieure papier depuis près de 20 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. 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. Depuis, elle a collaboré à titre de conceptrice à plusieurs spectacles d'Ombres Folles (*Les Routes ignorées*, *Quichotte* et *Pomelo*). 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 d'événements nationaux et internationaux.

Mélanie Whissell

Conceptrice lumières

Après avoir complété une formation en art dramatique au Cégep Saint-Laurent, Mélanie a abordé plusieurs médiums artistiques tels que le cinéma, l'écriture et l'art visuel, avant d'approfondir le domaine de la production théâtrale à l'École Nationale de théâtre du Canada, d'où elle est diplômée en 2017. Depuis, elle collabore avec plusieurs compagnies telles que le Théâtre du Renard, les Créations Unuknu, le Théâtre de l'Œil Ouvert, le Théâtre du Ricochet, Tableau Noir, à la conception des éclairages et à la régie. Elle a également la chance de garder vivant son cœur d'enfant en accompagnant des spectacles jeunesse du Théâtre de l'Œil et d'Ombres Folles un peu partout en tournée. Grandeoureuse de la création, Mélanie souhaite continuer à explorer la place du politique sur scène, comment les territoires que nous habitons nous transforment, et comment parler de notre histoire différemment, en la sortant des livres.

Leïlah Dufour Forget

Conceptrice accessoires et costumes

Diplômée en production théâtrale au Cégep de Saint-Hyacinthe en 2014, Leïlah Dufour Forget taille sa place dans le milieu artistique depuis sa sortie de l'école. Elle se spécialise notamment en conception et réalisation de costumes et de marionnettes pour le théâtre, le théâtre jeunesse, le cirque, l'opéra et la danse. Elle se nourrit de nouveaux défis qu'elle relève avec succès grâce à sa passion pour son métier, son dynamisme et son dévouement. Elle collabore notamment avec Marie-Hélène Gendreau, Philippe Boutin, Les éternels pigistes, Le Théâtre Le Clou, Ombres Folles, Le Théâtre Tout-Terrain, Le Petit Théâtre du Nord et l'Opéra de Montréal.

ÉCHÉANCIER DE CRÉATION ET PRODUCTION

Septembre à décembre 2025:	Rencontres de création
Octobre 2025 à janvier 2026:	Composition de la trame musicale préliminaire
Janvier et février 2026:	Conceptions décors et accessoires Création et fabrication d'éléments préliminaires
5 au 9 janvier 2026 + 9 au 13 février 2026:	Résidence de création au Centre de création de Boisbriand
15 février 2026:	Sortie de résidence au Centre de création de Boisbriand
Mars à mai 2026:	Conceptions éclairages, décors, accessoires et costume Composition musicale Contacts avec la communauté ukrainienne
20 au 31 mai 2026:	Résidence de création à la Maison de la culture Maisonneuve Atelier de médiation avec des familles ukrainiennes
Juin à août 2026:	Fabrication de tous les éléments
Août-septembre 2026:	Résidence de création + Ateliers avec des enfants d'origine ukrainienne
Octobre à décembre 2026:	Peaufinement des éléments + Traduction du spectacle en ukrainien
5 au 15 janvier 2027:	Résidence à L'Illusion Théâtre + Présentation préliminaire
Avril 2027:	Résidences (lieux à confirmer) + Avant-premières
27 avril au 5 mai 2027:	Résidence à la Maison de la culture Maisonneuve
6 au 8 mai 2027:	Premières du spectacle au Festival Petits Bonheurs à Montréal

Ombres Folles

MISSION

Ombres Folles défend un monde porté par l'imagination en créant des spectacles qui éveillent l'esprit fantaisiste des petit-es et grand-es. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine et du théâtre jeune public, la compagnie explore les croisements de genres 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 spectateur·rices.

HISTORIQUE

Fondée en 2005, la compagnie Ombres Folles a créé 9 spectacles et donné près de 700 représentations au Canada, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Mexique, en Serbie, à Taïwan et en Ukraine. La compagnie jouit aujourd'hui d'une belle reconnaissance dans les milieux du théâtre jeunesse et de la marionnette.

Entre 2015 et 2017, le spectacle *Les Routes ignorées/Off the Beaten Path* a reçu des prix de la Maison de la culture de Trois-Rivières, du Festival international de théâtre jeune public de Subotica (Serbie) et du Festival international Puppet UP! de Kyiv (Ukraine). En 2019, Ombres Folles a eu le plaisir de présenter son spectacle *Celle qui marche loin* (coproduction avec la compagnie française RoiZIZO théâtre) dans les programmations officielles du Festival international des arts de la marionnette à Saguenay (FIAMS, Canada) et du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières (France). Ce spectacle a également été présenté au renommé Théâtre Mouffetard à Paris (France) et a reçu de nombreuses critiques enthousiastes. En 2022, Ombres Folles a joué *Pomelo* et *Celle qui marche loin* à la Maison Théâtre (Montréal, Canada) pour un total de 36 représentations. En 2024 et 2025, l'équipe de *Pomelo* a conquis l'Asie avec des tournées en Corée du Sud et à Taïwan.

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).

CONTACTS

Maude Gareau
Directrice artistique et générale

maude@ombresfolles.ca

438 882-6444

Pauline Faget
Responsable de la diffusion et des
communications

diffusion@ombresfolles.ca

514 805-5595

