Ici et Là

SPECTACLE POUR HAMSTERS ÉGARÉS

Marionnettes et décors animés - 4 ans et plus

CALQ Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts du Canada Canada Council for the Arts
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
SHEVCHENKO FOUNDATION

LE PROJET EN UN CLIN D'ŒIL

Jauge : 180 / Public : dès 4 ans / Date de création : 9 mai 2027
Lien photos et vidéos *(matériel provenant de résidences de création)*

GENÈSE 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 Chetai 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 un sage serpent-dragon, avant de croiser une autre grenouille. Ce périple leur permettra de retrouver la route vers leur amitié et leur chez-soi, tout en incitant la grenouille à doucement guérir de sa jalousie.

INTENTIONS ARTISTIQUES

Dans ce spectacle, Maude et Olena explorent **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 examinent 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 déploie **en solo**, mettant en scène **Olena Khomyakova qui est 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 de marionnettiste, Olena intègre 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 déploie dans **une scénographie à la fois simple et ingénieuse.** Dans un espace rappelant l'atelier d'artiste, avec établis et tables de travail, des **décors « pop-up » en cartons et tissus** se déploient pour créer les environnements dans lesquels les personnages évoluent : champs, terriers, marais, forêt.

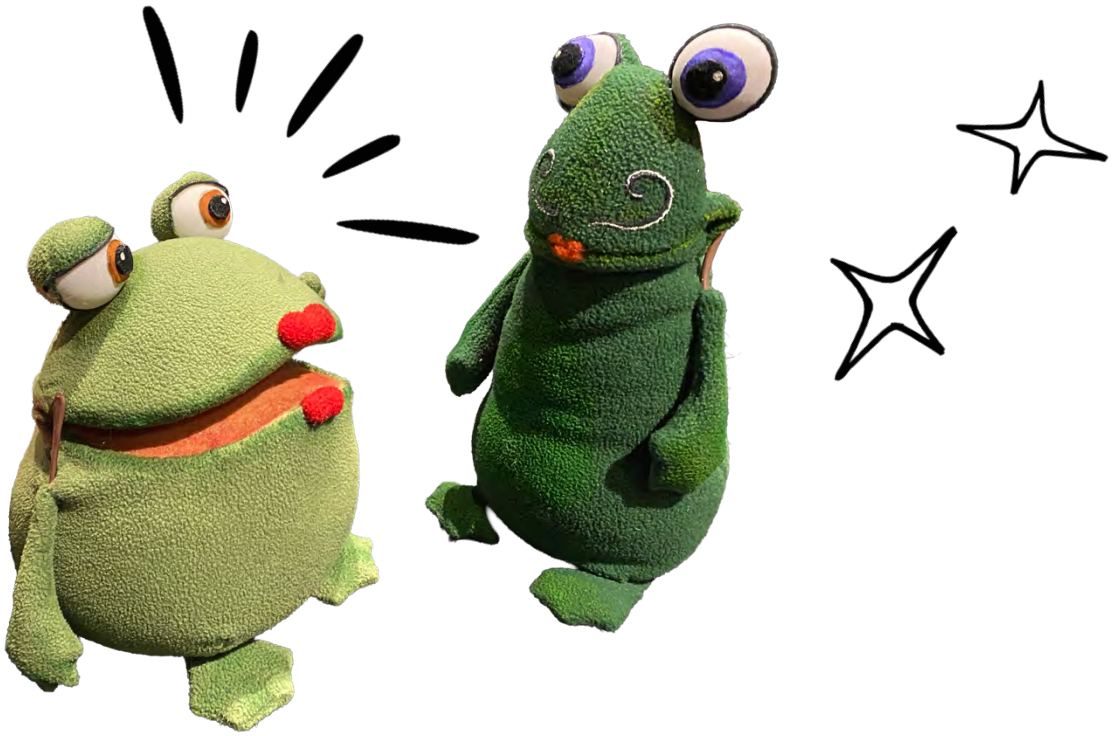
Équipe de création

C'est l'artiste et designer papier **Isabel Uria** qui conçoit **ces univers surprenants et évolutifs**, elle qui a travaillé sur plusieurs productions d'Ombres Folles, y 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 fabrique 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, apporte 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. Ayant déjà composé pour 5 créations d'Ombres Folles, Olivier connaît parfaitement l'esthétique de la compagnie et enrichit le spectacle d'une trame sonore originale, alliant guitare électrique, violon «trad» et claviers.

Mélanie est une adepte des éclairages conçus spécifiquement pour les petites formes. Elle crée des **structures lumineuses autoportantes** 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 conçoit un costume ingénieux où seront dissimulés des accessoires qui apparaîtront au fur et à mesure du récit et viendront se marier à l'univers pop-up créé par Isabel.

Maude Gareau agit quant à elle comme metteuse en scène et scénographe. Forte de ses 21 ans d'expérience, avec 15 créations à son actif, elle crée un spectacle portant la signature artistique d'Ombres Folles : **une œuvre intergénérationnelle alliant humour, sensibilité et inventivité.**

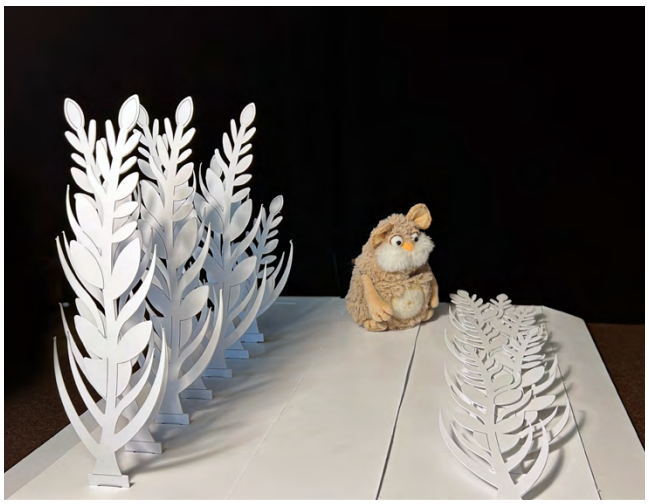
Public cible

Dédié aux enfants de 4 ans et plus, *Ici et Là* touchera un public interculturel avec un spectacle qui aura, dès sa création, une version en français et une version en ukrainien. Ceci permettra de rejoindre les enfants issus de l'immigration d'Ukraine et de leur offrir un espace où leur langue maternelle se déploie dans un univers créatif. Une version en anglais sera aussi réalisée dès 2028, afin d'élargir la diffusion de cette œuvre au reste du Canada.

Dans un contexte où les bouleversements du monde (guerres, migration, polarisation) se multiplient, *Ici et Là* propose une entrée sensible à ces sujets intenses qui font déjà partie de la réalité des tout-petits. Le spectacle permettra aux enfants d'aborder les notions de conflit, de manipulation et de réconciliation avec une grande délicatesse et une distance poétique, à travers une fable animale qui met aussi de l'avant l'empathie et l'écoute.

Voici des photos de prototypes de décors animés, fabriqués par Isabel Uria pour *Ici et Là*.

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 enfant 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 Chetai

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 BAndurbaND (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 Fêlé, 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. Grande amoureuse 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

Octobre 2025 à février 2026 :	Rencontres de création Composition de la trame musicale préliminaire Création et fabrication d'éléments préliminaires
5 au 9 janvier 2026	Résidence de création au Centre de création Boisbriand
+ 9 au 15 février 2026 :	+ Sortie de résidence
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 préliminaires
24 août au 4 septembre 2026 :	Résidence au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux + Sortie de résidence
Septembre à décembre 2026 :	Finalisation de tous les éléments Traduction du spectacle en ukrainien
5 au 15 janvier 2027 :	Résidence à L'Illusion Théâtre + Présentation préliminaire Atelier de médiation avec des familles ukrainiennes
5 au 9 avril 2027 :	Résidence à la Maison de la culture Côte-des-Neiges
19 au 23 avril 2027 :	Résidence à la Maison de la culture Mercier (création de la version en ukrainien)
26 avril au 4 mai 2027 :	Résidence à la Maison de la culture Maisonneuve + Avant-premières
9 au 11 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 2023, le spectacle *Quijote* a figuré parmi les rares invités internationaux du National Puppetry Festival, organisé par Puppeteers of America (Maryland, États-Unis). En 2024 et 2025, l'équipe de *Pomelo* a conquis l'Asie avec des tournées en Corée du Sud et à Taïwan, avant de participer avec grand succès au Festival international Santa Lucia à Monterrey (Mexique).

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

+1 438 882-6444

Maony Fourneau
Responsable de la diffusion et des communications

diffusion@ombresfolles.ca

+1 514 805-5595

PARTENAIRES

Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal et Fondation Shevchenko

Festival Petits bonheurs, L'Illusion Théâtre de marionnettes, Centre de création Boisbriand, Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, Maison de la culture Maisonneuve, Maison de la culture Mercier, Maison de la culture Côte-des-Neiges et KOLO.