

5 ans
& +

Les Routes ignorées

théâtre

marionnettes,
décors
pliés & ombres

Cahier
d'accompagnement

www.ombresfolles.ca

LES ROUTES IGNORÉES

D'APRÈS LE CONTE RUSSE "IVAN TSARÉVITCH, L'OISEAU-DE-FEU ET LE LOUP-GRIS"

Le spectacle *Les Routes ignorées*, librement adapté d'un conte traditionnel russe, est la quatrième création de la compagnie de théâtre Ombres Folles. Empreint d'humour et d'amitié, *Les Routes ignorées* se déploie en marionnettes, théâtre d'ombre et livres animés, au grand bonheur des petits et grands de 5 ans et plus.

Cinquante minutes d'aventures, de musique endiablée et... de magie!

LE CONTE

Afin de rapporter le magnifique Oiseau-de-feu à son père, Ivan part sur des chemins inconnus. Il y rencontre le terrifiant Loup-Gris qui s'empresse de dévorer son cheval. Déterminé, Ivan continue sa quête à pied jusqu'à l'épuisement. Loup-Gris, plein de remords et saluant le courage d'Ivan, décide de l'aider dans son aventure.

Malgré les judicieux conseils du loup, Ivan gaffe plus d'une fois et doit visiter plusieurs royaumes afin de corriger ses fautes. Fidèle compagnon, Loup-Gris accompagne Ivan dans sa longue traversée de la Russie. Grâce à ses étonnants pouvoirs de métamorphose, Loup-Gris permet à Ivan de faire plus d'un gain!

Cependant, le loup n'est jamais complètement dompté...!

LES PERSONNAGES

(par ordre d'apparition dans le spectacle)

TSAR VYSLAV

L'OISEAU-DE-FEU

IVAN TSARÉVITCH
(«Ivan, fils de tsar»)

LE CHEVAL SERGUEÏ

LOUP-GRIS

TSAR DOLMAT

TSAR AFRON

LES GARDES

LE CHEVAL À LA CRINIÈRE D'OR

HÉLÈNE TSAREVNA

LA-TRÈS-BELLE
(«Hélène, fille de tsar»)

LA LONGUE TRADITION DES CONTES RUSSES

Les contes russes, par leur transmission orale depuis plusieurs siècles, représentent une importante tradition de la culture russe.

Il existe plusieurs formes de contes traditionnels russes :

- les contes d'animaux qui font intervenir des animaux archétypiques, tels que le loup, le renard, l'ours, le lièvre, le coq, le chat, la chèvre, etc.
- les contes pour enfants
- les contes satiriques
- les contes héroïques
- les contes merveilleux et effrayants
- les «anecdotes» (histoires drôles)
- les contes pour adultes

Le conte «Ivan Tsarévitch, l'Oiseau-de-Feu et le Loup-Gris» fait partie des contes merveilleux, mais également des contes d'animaux et pour enfants. Parmi les traditions orales, le conte merveilleux est resté particulièrement vivant : raconté de génération en génération, il est rassurant par sa formule toujours semblable qui inclut les mêmes éléments.

Les contes russes sont tous construits autour d'éléments récurrents. D'un récit à l'autre, nous retrouvons souvent les mêmes **personnages**:

- Ivan Tsarévitch : il est le plus jeune fils du tsar et le plus malheureux, mais sur son chemin il sait se faire bien des amis. Vieillards, sorcières et animaux l'aident à accomplir sa mission au bout d'un voyage où les épreuves se sont enchaînées.
- Le Loup gris: contrairement aux contes européens, le loup des contes russes aide les bons et devient leur indéfectible allié.
- L'Oiseau-de-Feu: personnage mythique et merveilleux, très convoité.
- Les Tsars: souverains en terre russe.

À travers son voyage initiatique, Ivan arrive dans des **lieux magiques**:

- Le croisement fatidique: là où une pierre porte une inscription qui l'oblige à choisir une direction.
- Les trois royaumes: dont l'emplacement est connu seulement par le Loup-gris.
- La sombre forêt: un lieu d'initiation et d'épreuve.

Les contes russes sont reconnaissables grâce à certaines **caractéristiques stylistiques**:

- La répétition ternaire: tout fonctionne par trois. Par exemple, le troisième épisode d'un conte est l'accomplissement, la victoire. Il y a généralement trois fils, trois épreuves et trois royaumes, car à l'époque ce chiffre était considéré comme «magique».
- La bonhomie, l'ironie et un certain humour noir.

Dans le conte russe, l'action a priorité sur la description et les événements se déroulent souvent de façon précipitée, ce qui se prête à merveille à une adaptation théâtrale. Le recours au merveilleux et au fantastique étant une règle de base dans ce type de conte, il permet des folies scéniques que seule la marionnette peut faire vivre au spectateur, petit ou grand!

Si le conte français insiste généralement sur le côté moralisateur et rationnel, le conte russe a souvent pour simple but de plaire, d'où son aspect esthétique très apparent et son insistance sur le merveilleux

et l'étonnement. D'ailleurs, dans la Russie du XIXe siècle, le public était tout autant constitué d'adultes que d'enfants, pendus aux lèvres des bons conteurs et bonnes conteuses lors des longues soirées d'hiver!

LA CRÉATION

Les Routes ignorées a été créé durant plus d'un an, dans un processus que nous nommons le «work in progress». L'idée de faire ce spectacle est née avec quelques bouts de carton: la directrice artistique et metteuse en scène Maude Gareau avait reçu des grands morceaux de cartons pliables. C'est en les rapportant chez-elle qu'elle eut l'illumination: faire un spectacle avec des décors pliés, des immenses livres *pop-up*! Son collègue Maxime Després, comédien et marionnettiste,

lui a ensuite fait connaître le conte «Ivan Tsarévitch, l'Oiseau-de-Feu et le Loup-Gris» qui a tout de suite été élu comme sujet principal du spectacle. Puis, un long processus de conception et de création s'est enclenché et a réuni une équipe de talent qui a su faire naître la magie à partir de matériaux simples, de personnages attachants et de beaucoup d'ingéniosité!

LES LIVRES, SOURCES DE SURPRISES!

Les éléments du conte choisi ont été réunis dans plusieurs livres qui recèlent une foule de surprises. Personnages, royaumes et forêts se déploient à partir de huit gros livres!

LES MARIONNETTES

Les divers personnages du spectacle *Les Routes ignorées* sortent littéralement des livres: cachés à l'intérieur, ils attendent le moment opportun pour se dévoiler et prendre part au récit! Saurez-vous les reconnaître lorsqu'ils arriveront?

LES DÉCORS

Les décors se déplient en trois dimensions grâce à des grands livres *pop-up*. Forêt inquiétante et royaumes majestueux font place à une foule d'aventures (et mésaventures!) pour Ivan et Loup-Gris.

LES OMBRES

Le prolongement des décors se dévoile en ombres. Dans un livre ou sur tous les murs, les ombres bougent, effraient ou étonnent.

ACTIVITÉ À FAIRE AVANT LE SPECTACLE

QUELQUES QUESTIONS POUR SE PRÉPARER

1. Connais-tu des contes? Lesquels? Penses-tu qu'ils pourraient être joués par un théâtre de marionnettes?
 2. Sais-tu ce qu'est la tradition orale?
 3. As-tu déjà vu un ou des spectacle(s) de marionnettes? Le(s)quel(s)?
 4. As-tu déjà fabriqué une marionnette?
5. Selon toi, qu'est-ce que la marionnette peut faire et que l'acteur (humain) ne peut pas faire?
(Multiples réponses possibles! Par exemple, la marionnette peut planer ou sauter très très haut, mais pas l'acteur...)
 6. Qu'est-ce que veut dire «tsarévitch»? Et «tsarevna»?
(Tsarévitch = Fils de tsar, prince ; Tsarevna = Fille de tsar, princesse)
 7. As-tu déjà entendu parler de l'Oiseau-de-Feu? Savais-tu qu'il existe un grand ballet qui réunit les personnages de l'Oiseau-de-Feu et d'Ivan Tsarévitch? Peux-tu nommer ce ballet?
(L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky)
 8. Es-tu capable de pointer la Russie sur une carte du monde?
 9. Que connais-tu de la Russie?

ACTIVITÉ À FAIRE AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE

CONSTRUIRE UNE MARIONNETTE EN CARTON

1. Pense à un conte que tu aimes et choisis un personnage;
2. Sur un carton format lettre (8 1/2 x 11), dessine les contours de ce personnage;
3. Colore-le;
4. Découpe les contours du personnage maintenant rendu marionnette;
5. Colle des bâtons de popsicle derrière pour que la marionnette tienne bien droit;
6. Fais marcher et bouger ta marionnette;
7. Découvre l'ombre du personnage en le mettant devant une lumière et en projetant l'ombre sur un mur.

ACTIVITÉS À FAIRE APRÈS LE SPECTACLE

Quiz!

1. Quelle était la mission d'Ivan (il était à la recherche de quoi)?
(Rapporter l'Oiseau-de-Feu à son père.)
2. Qu'arrive-t-il au cheval d'Ivan (Sergueï)?
(Il se fait dévorer par Loup-Gris.)
3. Pourquoi Ivan a-t-il choisi de tourner à droite lorsqu'il est arrivé à la pierre?
(Parce que c'était la seule direction qu'il pouvait prendre sans mourir.)
4. Pourquoi Loup-Gris décide-t-il d'aider Ivan?
(Réponse libre...! La nôtre: parce qu'il saluait le courage d'Ivan et qu'il se repentait d'avoir dévoré son cheval.)
5. Pourquoi Ivan se fait-il arrêter par les gardes de Dolmat?
(Parce qu'il a touché à la cage de l'Oiseau-de-Feu.)
6. Qu'est-ce que le Tsar Dolmat demande d'aller chercher?
(Le Cheval à la crinière d'or.)
7. En quoi Loup-Gris se déguise-t-il?
(En Cheval à la crinière d'or et en Hélène Tsarevna.)
8. Avec qui Ivan revient-il chez-lui?
(Hélène Tsarevna, le Cheval à la crinière d'or et l'Oiseau-de-Feu.)
9. Pourquoi Loup-Gris revient-il à la fin?
(Réponse très libre...! La nôtre: parce que son amitié avec Ivan est forte et qu'il souhaite encore voyager avec Ivan et Hélène.)

FAIS TA PROPRE CRITIQUE (réponds par écrit ou oralement)

Pistes de réflexion: Quel a été ton personnage préféré? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le spectacle? Le moins aimé? Qu'as-tu trouvé le plus drôle? Y a-t-il quelque chose qui t'a fait peur?

LES AVENTURES D'IVAN ET LOUP-GRIS

Ivan a vécu bien des aventures! Imagine d'autres personnages qu'il aurait pu rencontrer, d'autres royaumes qu'il aurait pu visiter et d'autres aventures qu'il aurait pu vivre auprès de son fidèle compagnon, le Loup-Gris. Raconte ce que pourrait être la suite de ce récit!

TES AVENTURES

Et toi? As-tu vécu des aventures comme Ivan et Loup-Gris? As-tu fais des gaffes comme Ivan? Avais-tu un bon ami comme Loup-Gris pour t'aider? Raconte-nous!

LES CONTES

Le spectacle *Les Routes ignorées* est basé sur un conte traditionnel russe. Connais-tu d'autres contes traditionnels? Quel est ton conte préféré?

BIOGRAPHIES

MAUDE GAREAU

DIRECTRICE ARTISTIQUE, CRÉATRICE, METTEURE EN SCÈNE ET MARIONNETTISTE

Formée à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et auprès de maîtres de stage (notamment Fabrizio Montecchi, Massimo Schuster, Pierre Robitaille), Maude est metteuse en scène, directrice artistique et marionnettiste. En 2005, elle a cofondé la compagnie de création Ombres Folles, avec laquelle elle se spécialise dans le théâtre d'ombre et d'objets et dont elle est aujourd'hui directrice générale et artistique. Également formée en musique, Maude fait converger ses deux passions dans des œuvres multidisciplinaires. À ce titre, elle collabore aux spectacles de l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) depuis 2011 (*Les Aventures de Madame Merveille*, *L'Amour sorcier*, *Vertiges*, *Illusions*) en tant qu'assistante à la direction artistique et coordonnatrice de production. Depuis 2005, Maude a créé plusieurs spectacles et participé à diverses productions dont *L'Ombre incongrue de F.* (Théâtre La Chapelle), *Artères parallèles* (Théâtre Prospero) ainsi que les productions jeune public de la compagnie Ombres Folles: *Les Tracas d'Oniria*, *Histoires cachées et ombres folles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

JÉRÉMIE DESBIENS

MARIONNETTISTE

Jérémie est diplômé en interprétation de l'École nationale de théâtre du Canada ainsi qu'au baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'UQAC. Ses années d'expérience en danse ont développé sa passion pour le travail corporel et l'ont intéressé aux arts de la marionnette. Il a participé à différents stages, notamment auprès de Francis Monty et Olivier Ducas (*La Pire espèce*), Marthe Adam et Paulo Balardim. Dès la fin de sa formation en interprétation, il prend part au spectacle *Hansel & Gretel* (Théâtre La Roulotte, 2013) et fait la tournée des parcs de Montréal. C'est à titre de marionnettiste qu'il fait une tournée européenne avec le spectacle *Le Temps des muffins* (Théâtre Magasin, 2014). Puis, à l'été 2014, il est conseiller à la manipulation pour *Jack et le haricot magique* (Théâtre La Roulotte). *Pierre, papier, ciseaux* est sa première création qui fut d'abord présentée au Studio-Théâtre de L'illusion (2014), puis dans sa version condensée *Petit Pierre, Gros Bureau* à Zone Homa et au Festival Marionnettes Plein la rue de Verdun, 2014. Dans le cadre du OUF! Festival Off Casteliers, il a créé *Le Petit Pousseraie* qui s'est mérité le prix "Coup de cœur" remis par ses directeurs artistiques. Entre 2013 et 2015, il fut des productions *Détruire, nous allons* (Production Couronne Nord), *Une fois au chalet* (Les 4 sans cou), *Peroxyde* (Théâtre La Rubrique) et *Les dévoilements simples (Strip-Tease)* (Création dans la chambre).

MAXIME DESPRÉS

CRÉATEUR (ET MARIONNETTISTE DE 2012 À 2016)

Finissant de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM en 2008, Maxime produit la pièce *Cyberjack* de Michel Monty avec la compagnie de théâtre qu'il a co-fondée, Les Productions Dérivées. Par la suite, on a pu l'apercevoir au cinéma dans *Starbucks* de Ken Scott et *Piché: Entre ciel et terre* de Sylvain Archambault. Durant la même période, il fréquente divers plateaux de télé et joue avec le Théâtre des Têtes chercheuses et le Théâtre Camera Obscura. De 2013 à 2015, il a consacré son travail artistique à la compagnie de création Ombres folles pour les spectacles jeune public *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

OLIVIER MONETTE-MILMORE

CONCEPTEUR MUSICAL ET RÉGISSEUR

Détenteur d'un baccalauréat en sociologie (UQAM) et musicien autodidacte, Olivier mobilise sa sensibilité et ses compétences au service du théâtre. Sa curiosité intellectuelle le pousse à participer à la création de spectacles qui abordent les grands questionnements et dilemmes moraux de notre époque. En 2008, il a fondé le Théâtre des Têtes Chercheuses pour y travailler comme auteur et concepteur musical afin d'explorer différents styles originaux comme les radio-théâtres d'antan et les cabarets humoristiques. En tant que guitariste, il a touché au blues, au rock, au métal, au folk et au progressif au sein de différents groupes de musique. Fort de ces expériences, il poursuit une carrière de compositeur, concepteur sonore et sonorisateur, notamment pour les spectacles *Alice SurXposée* (Camera Obscura), *Artères parallèles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando* (Ombres Folles) ainsi que *Ma mère est un poisson rouge* (Théâtre de l'Avant-Pays).

COLIN ST-CYR DUHAMEL

CONCEPTEUR DE MARIONNETTES

Depuis ses débuts en 2006 à L'illusion, Théâtre de marionnettes, Colin St-Cyr Duhamel a étudié au DESS en théâtre de marionnettes contemporain et au programme de scénographie de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. La marionnette l'amène à œuvrer tant du côté de l'interprétation que de la conception et de la fabrication. Il a entre autres travaillé avec le Terra Carnaval, le Bread and Puppet Theatre, le Théâtre de L'Avant-Pays et tout dernièrement pour ses propres créations en duo avec Sandra Turgeon (*Les Pas Sortables*). Il a aussi signé la conception des marionnettes sur les plus récents spectacles de la compagnie Ombres Folles: *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

ISABEL URIA

CONCEPTRICE DES LIVRES POP-UP, PAPER ENGINEER

Isabel Uria est originaire de l'Équateur. Après avoir vécu en Bolivie, elle continue ses études aux États-Unis où elle obtient un diplôme en «Visual Communication Design» à la Art Academy de Cincinnati. Elle poursuit sa passion du design en complétant un «Masters of Fine Arts in Graphic Design» au Maryland Institute College of Art. Isabel devient ainsi ce qu'on nomme en anglais une «paper engineer», soit une ingénieure papier. Toujours en quête d'innovations, Isabel aime créer des pièces uniques, des oeuvres grandioses faites d'un matériau tout simple: le papier. Actuellement, Isabel est designer chez Structural Graphics, au Connecticut.

MARJOLAINE SAMSON

ILLUSTRATRICE DES LIVRES POP-UP

La vie de Marjolaine oscille entre le design graphique, la programmation Internet et les arts visuels. Détentrice d'un baccalauréat en Arts visuels de l'UQAM, elle s'est beaucoup impliquée au sein de différents centres et organismes artistiques dont la galerie Dare-Dare, où elle a coorganisé l'événement *Camping Aux bons plaisirs fugaces* en 2008. Les oeuvres et installations de Marjolaine ont fait partie d'expositions collectives, notamment Art Souterrain 2010 et Onetop (2005 et 2007), organisées par la Galerie [sas].

OMBRES FOLLES, COMPAGNIE DE CRÉATION

Ombres Folles défend un monde porté par l'imagination en créant des spectacles qui éveillent l'esprit fantaisiste des petits comme des grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine, la compagnie explore l'aspect ludique du théâtre d'ombre et d'objet tout en questionnant nos peurs, nos tabous et nos travers.

Ombres Folles a également pour mandats de:

- Créer des spectacles déjantés qui se détournent des contes de fée bien-pensants.
- Rejoindre des publics défavorisés avec des spectacles intimes.
- Favoriser la récupération des matériaux à travers des spectacles hybrides, mettant en valeur les éléments scénographiques.

Fondée en 2005, Ombres Folles donné plus de 150 représentations dans près de 80 lieux de diffusion au Québec, en Ontario et au Manitoba.

HISTORIQUE DES SPECTACLES

Les Tracas d'Oniria - 2005 à 2007

Histoires cachées et ombres folles! - 2008 à 2011

Artères parallèles - 2010

Les Routes ignorées - 2012 à . . .

Accelerando - 2015

Quichotte - 2017

L'ÉQUIPE DU SPECTACLE *LES ROUTES IGNORÉES*

Idéation et création: **Maxime Després, Maude Gareau et Olivier Monette-Milmore**

Interprétation: **Jérémy Desbiens et Maude Gareau**

Musique et régie: **Olivier Monette-Milmore**

Conception et réalisation des marionnettes: **Colin St-Cyr Duhamel**

Conception et réalisation des livres *pop-up*: **Isabel Uria**

Illustration des livres *pop-up*: **Marjolaine Samson**

Accessoires: **Maxime Després, Maude Gareau et Marion Mathieu**

Aide à la conception d'éclairages: **Josiane Fontaine-Zuchowski**

Direction artistique: **Maude Gareau**

POUR PLUS D'INFORMATIONS: WWW.OMBRESFOLLES.CA

NOUS REJOINDRE :

Maude Gareau, directrice générale et artistique

info@ombresfolles.ca | 438 882-6444 | 10160, rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2C 2H5

Facebook: <https://www.facebook.com/ombresfolles/>

Twitter: <http://twitter.com/ombresfolles>

TOUTES LES PHOTOS SONT DE JEAN-MICHAEL SEMINARO
(sauf les photos de biographies)